

КАК СНЯТЬ КЛАССНЫЙ ПЕЙЗАЖНЫЙ КАДР?

Как создавать впечатляющие фотографии в любых условиях на ту технику, которая у вас уже есть.

Евгений Тимашёв

Введение

Если разговориться с людьми, увлекающимися пейзажной фотографией, и спросить у них об их самой большой трудности в их любимом хобби, можно услышать несколько классических историй. Кто-то жалуется на не слишком хорошую фототехнику. Почти у всех сложности с тем, чтобы собрать деньги и доехать в место своей мечты, где уж точно без хорошего кадра не останешься. Очень часто сетуют на невезение и отсутствие «правильного» света. Еще говорят о композици, обработке и даже отсутствии таланта.

Проблемы эти разные, но, по сути, все они сводятся к одному: «Вокруг было так красиво, но мои снимки даже близко не передают то, что я видел и чувствовал».

Существует ли универсальное решение этой проблемы?

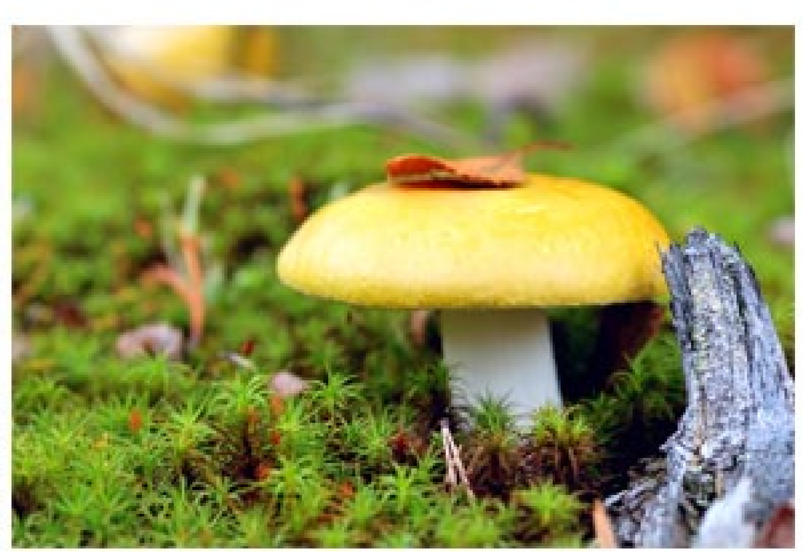

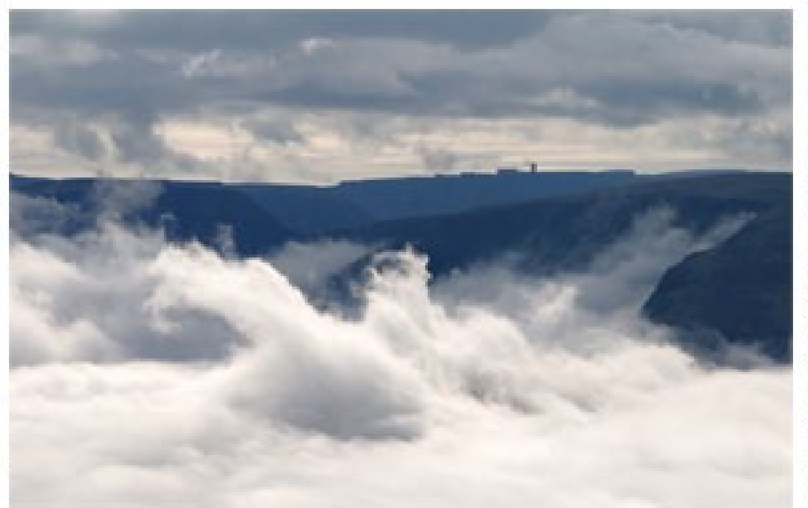
Два путешествия, кардинально разный результат

В 2009 году мой хороший друг предложил мне сходить в небольшой фото-поход в Хибины. Я быстро согласился. Мое увлечение пейзажной фотографией в тот момент было на самом пике. И мне очень хотелось поснимать в новом для себя месте. Тем более в таком необычном и даже странном. Я и слово-то такое, «Хибины», тогда впервые в жизни услышал!

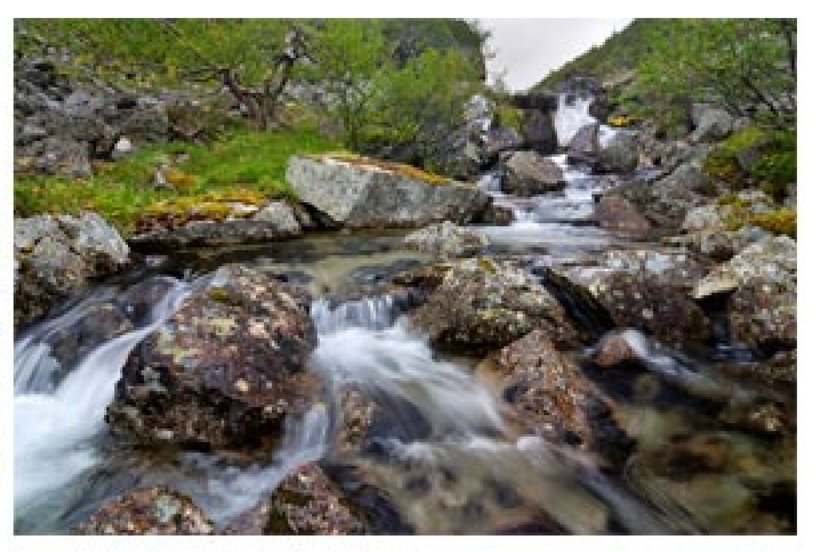
Мы бродили с большими 80-литровыми рюкзаками в полной автономке шесть дней, я активно снимал. Мы заранее договорились, что поход будет с фотографическим уклоном, и у меня было законное время на любимое занятие. Какого-то четкого плана в какие места и в какое время нужно попасть у меня не было. Поиск фотографий был интуитивным: все, что казалось интересным попадало в объектив моей камеры. После возвращения домой я отобрал самые интересные для меня фотографии. Получилось вот так:

Спустя четыре года я снова засобирался в те же места. Снова поход, рюкзаки, палатки. И, конечно же, фотоаппарат. Мне было очень интересно вернуться в знакомые места, потому что за эти годы мой подход к фотографии и взгляд на пейзажную фотосъемку изменился кардинально. Я был совсем другим человеком и фотографом. Я прочел немало книг и блогов о пейзажной фотосъемке, много где побывал. У меня уже накопилось приличное портфолио пейзажных снимков со всего мира. Мой блог читало несколько тысяч человек. И, судя по комментариям, им очень нравилось то, что я делаю.

Что самое важное, в тот момент я плавно отошел от обычной интуитивной съемки и начал искать фотографии осознанно. Я понимал, что будет работать в кадре, а что — нет. Я знал, за счет чего фотографии получаются интересными и умел находить это практически в любом пейзаже. У меня была своя система поиска интересных кадров. И именно поэтому мне было невероятно любопытно, какие же снимки получатся у меня в этот раз. Я ждал этого путешествия чуть ли не с большим трепетом, чем это было в первый раз в 2009 году. И то, что вышло в итоге, получилось очень крутым!

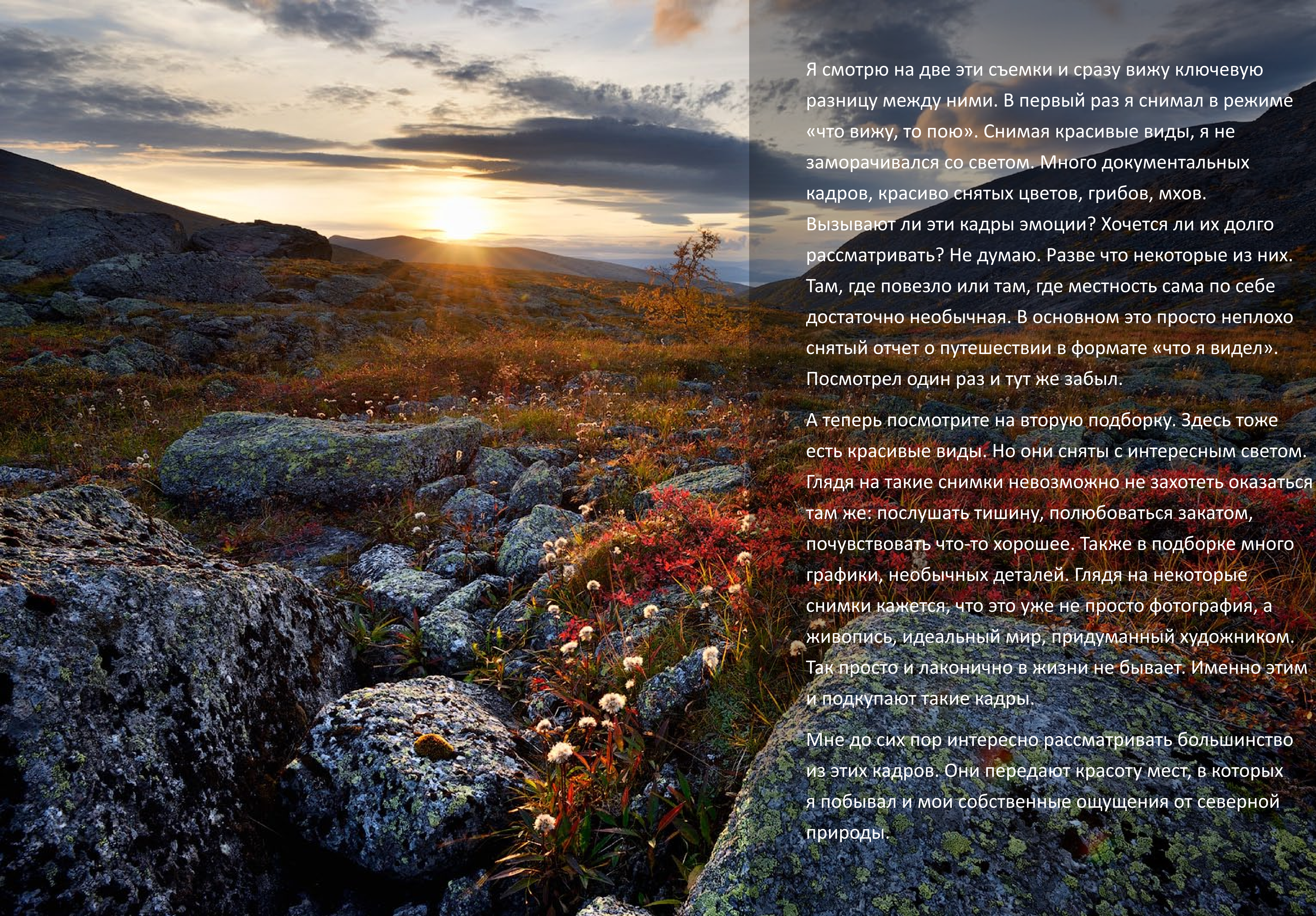

Я смотрю на две эти съемки и сразу вижу ключевую разницу между ними. В первый раз я снимал в режиме «что вижу, то пою». Снимая красивые виды, я не заморачивался со светом. Много документальных кадров, красиво снятых цветов, грибов, мхов. Вызывают ли эти кадры эмоции? Хочется ли их долго рассматривать? Не думаю. Разве что некоторые из них. Там, где повезло или там, где местность сама по себе достаточно необычная. В основном это просто неплохо снятый отчет о путешествии в формате «что я видел». Посмотрел один раз и тут же забыл.

А теперь посмотрите на вторую подборку. Здесь тоже есть красивые виды. Но они сняты с интересным светом. Глядя на такие снимки невозможно не захотеть оказаться там же: послушать тишину, полюбоваться закатом, почувствовать что-то хорошее. Также в подборке много графики, необычных деталей. Глядя на некоторые снимки кажется, что это уже не просто фотография, а живопись, идеальный мир, придуманный художником. Так просто и лаконично в жизни не бывает. Именно этим и подкупают такие кадры.

Мне до сих пор интересно рассматривать большинство из этих кадров. Они передают красоту мест, в которых я побывал и мои собственные ощущения от северной природы.

Несмотря на то, что обе подборки снимались в одном и том же месте, в сходных условиях, результат получился принципиально разным. Почему второй фотопоход получился таким богатым на действительно классные кадры, а первый — стал всего-лишь одним из многих отчетов «для своих»? Продвинутая фототехника, везение, особенный талант? Нет. После десяти лет занятия пейзажной фотографией я могу точно назвать причину.

Я не вижу в этом результате чего-то таинственного или волшебного. Ключевая разница в том, что во втором путешествии я точно знал, как искать хорошие кадры, как делать их понятными, эмоциональными и за счет чего они будут вызывать эмоции у других людей. Все эти вещи были собраны в мою собственную систему, которую, при правильном применении, может использовать любой человек. Главное иметь большое желание и вдохновение снимать действительно впечатляющие кадры.

На этих словах, возможно, кто-то подумает «ну-ну, конечно, так уж и любой?!». Но я говорю об этом так уверенно, потому что начиная с 2012 года на моих мастер-классах с этой системой познакомилось 150 человек самых разных возрастов, профессий, занятий. И у каждого их обязательно получались хотя бы несколько по настоящему классных кадров:

- которые вызывали эмоции;
- с интересной композицией;
- с пойманным необычным светом;
- снятых в плохую погоду;
- найденные, на первый взгляд, в не самых интересных местах.

В следующих частях этой книги я расскажу о главных ошибках, которые совершают люди, пытаясь найти свой путь к хорошим пейзажным фотографиям. И о том, как работает моя система. С ее помощью вы сможете достаточно быстро начать снимать классные кадры в любых условиях на ту технику, которая у вас уже есть.

Мифы и ловушки

Все, кто всерьез увлекается пейзажной фотографией мечтает снять свой «шедевр». Не просто нормальный кадр, который можно показать другу или коллеге и тут же забыть про него. А снимок, который будет отзываться в сердце, передавать ощущение от того места, где он сделан. Снимок, который будет интересно рассматривать и вызывать искреннее удивление: «Это правда ты снял?!»

Выше я на собственном примере уже показывал, что это возможно, и как многое может измениться, если сильно захотеть. Я прошел путь от просто симпатичных снимков до кадров, которые нравятся и вызывают эмоции у других людей. На это мне понадобилось примерно четыре года. Для этого я читал книги и блоги иностранных фотографов, постоянно ездил в фотопутешествия, экспериментировал, ошибался. Но именно в этом и был невероятный кайф!

Было ли это просто? Если вспоминать все, что со мной происходило, то конечно нет. Такие вещи не происходят просто по щелчку пальцев. Первые несколько лет у меня было огромное количество

вопросов, которые я никак не мог до конца прояснить для себя даже несмотря на то, что я много читал. Выбор правильного света, витиеватые законы композиции, выбор места и планирование путешествия, миллионы разных техник обработки... Я старался применять что-то из этого на практике, но у меня постоянно было ощущение, что я что-то упускаю и не делаю 100% того, что нужно.

Нередко бывало, что после очередной книги или статьи вопросы не то, что не пропадали, их становилось больше, а результат съемок не радовал. Ситуация была парадоксальной. Чем больше я читал, чем больше новой информации я получал, тем больше я запутывался. Новое могло даже мешать, а не помогать.

Несмотря на все сложности, мои фотографии становились лучше. А мой подход к поиску и созданию классных кадров эволюционировал, шлифовался и становился все более и более точным. И если сейчас меня спросят, возможно ли добиться такого же результата, я без сомнений отвечу — да. Что для этого нужно? Очень хотеть снимать классные кадры, погружаться в процесс с головой и... не попадаться в классические ловушки.

Ниже я расскажу вам о пяти главных мифах, которые очень сильно мешали мне во время моих первых шагов в пейзажной фотографии. Чтобы полностью избавиться от их влияния мне потребовалось пять лет. Но вы можете пройти мой путь гораздо быстрее, если избежите главных ошибок.

Миф первый: крутые кадры снимаются в крутых местах

Когда я только купил себе камеру и решил всерьез заняться пейзажной фотографией, первое о чем я подумал: «Куда бы поехать поснимать?» В одной ночи в поезде от меня был Крым. Карпатские горы тоже были не так уж и далеко. Именно эти два места стали главными полигонами для моих фото поисков и экспериментов. За два года я совершил 10 фото выездов туда и суммарно потратил на это больше 120 дней.

Из каждой поездки я привозил хотя бы несколько неплохих кадров. При этом у меня всегда было ощущение, что сейчас я просто тренируюсь. И как только у меня будет возможность поехать в одно из мест моей мечты, вот там я уже развернусь на всю катушку и шедевры просто пойдут пачками. Места эти, конечно же, были далекими, экзотическими и дорогими: Китай, Непал, Канада, Камчатка, США.

Спустя два года я смог собрать деньги и полетел за кадрами в свое первое международное путешествие: в Китай! Это были супер-известные фотографические места: невероятные скалы гор Хуаньшань, удивительные карстовые холмы в долине реки Ли и горы Чжанцзяцзе, в которых черпал вдохновение Кэмерон, снимая свой «Аватар».

Итог этой поездки был обескураживающим и отрезвляющим. Да, я сделал несколько неплохих кадров, но мои ожидания

от этой поездки полностью не оправдались. Несмотря на то, что я оказался в очень красивых и атмосферных местах, я не смог воспользоваться этим в полной мере. Я был просто не готов к тому, что там, также, как и везде, меня ждет плохая погода, необходимость искать необычные ракурсы и точки съемки. Мне казалось, что все будет легко, как на празднике: куда не поверни объектив, отличные снимки будут формироваться сами собой. Но, нет! Я оказался в очень непривычных для себя условиях и моя интуиция просто отказывалась подсказывать мне хорошие решения.

В итоге я привез просто неплохую подборку с всего несколькими сильными кадрами. Да, она привлекала внимание экзотичностью мест. Но это были совсем не те снимки, которые я представлял себе до поездки. Тут много стандартных видов, которые снимают все туристы, оказавшиеся в тех же местах. Очень мало интересного света, условий и вообще каких-то творческих находок. Стандартно-нормальные фотографии, но не более.

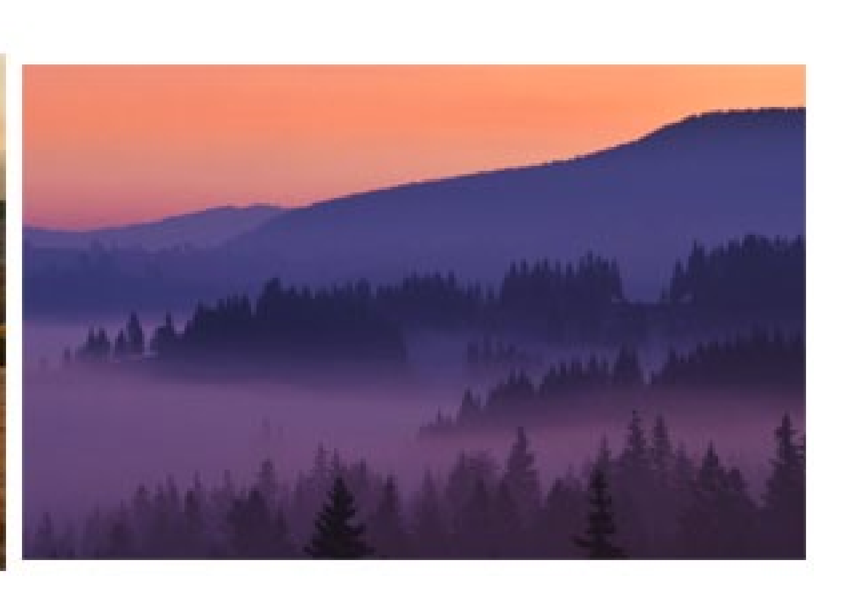
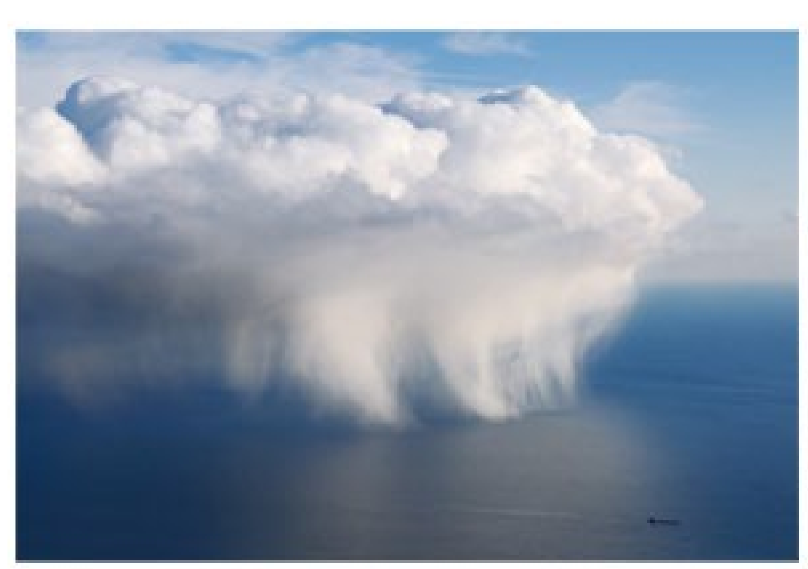

И знаете, что самое удивительное? Сейчас я смотрю на свои кадры тех лет и понимаю, что лучшие свои снимки того времени я снял именно в Карпатах и Крыму. Не в Китае! Просто потому, что в тех местах, которые близко к дому, поездка в которые не стоит больших денег, я мог проводить гораздо больше времени. Я мог искать интересные кадры, ждать свет, спокойно пробовать и ошибаться.

И именно тогда, спустя три года после начала занятия пейзажной съемкой, я понял, две вещи.

1. Никакое супер-место не гарантирует супер-кадров. Место — это просто место. Оно может подсказать несколько очевидных сюжетов, которые, впрочем, увидят и все остальные люди рядом с вами. Такая уж ли это большая фотографическая заслуга поехать в дальнее путешествие и снять там то, что сфотографировали все ваши попутчики?
2. Впечатляющие кадры всегда гораздо ближе, чем кажется на первый взгляд.

Хотите еще один миф и еще одну историю?

Миф второй: крутые кадры снимаются крутой техникой

«Снимает не камера, а фотограф». Вы, наверное, уже слышали такое высказывание? Есть такие вещи, которые ты понимаешь умом, но сердцу не прикажешь. Я помню, как я выбирал свою первую зеркалку в 2007 году. Вопрос Nikon или Canon не давал мне спать целую неделю. Я собирался расстаться с очень значительной для меня суммой и мне было невероятно важно знать, в какой модели шумов меньше.

Первые пять лет своего серьезного занятия пейзажной фотографией я снимал на начальные зеркальные камеры Nikon D80 и Nikon D90. У меня было всего три объектива, один из которых, Nikkor 80-200/2.8 был выпущен в середине девяностых годов прошлого века.

Мой бюджет всегда был весьма ограничен, но я очень хотел научиться делать хорошие фотографии. Я покупал только то, что мог себе позволить. Я не боялся подержанной оптики, я не переживал, что мой объектив Nikkor 50/1,8 был в пластиковом корпусе и стоил очень недорого. Вместо того, чтобы изучать тесты и обзоры фототехники, я читал книжки по фотографии, покупал альбомы интересных мне фотографов, читал их блоги, впитывал идеи и философию.

Только когда у меня стали получаться действительно классные кадры, я окончательно понял, что настоящая магия фотографии происходит не внутри фотоаппарата. Вся магия — в голове. Мои собственные удачные снимки, снятые на самые простые любительские зеркалки, занимали призовые места в конкурсах и попадали в топы фотосайтов. Это было невероятно! И особым удовольствие было читать удивленную реакцию людей, спрашивающих на какую камеру я снимаю. Они просто не могли поверить.

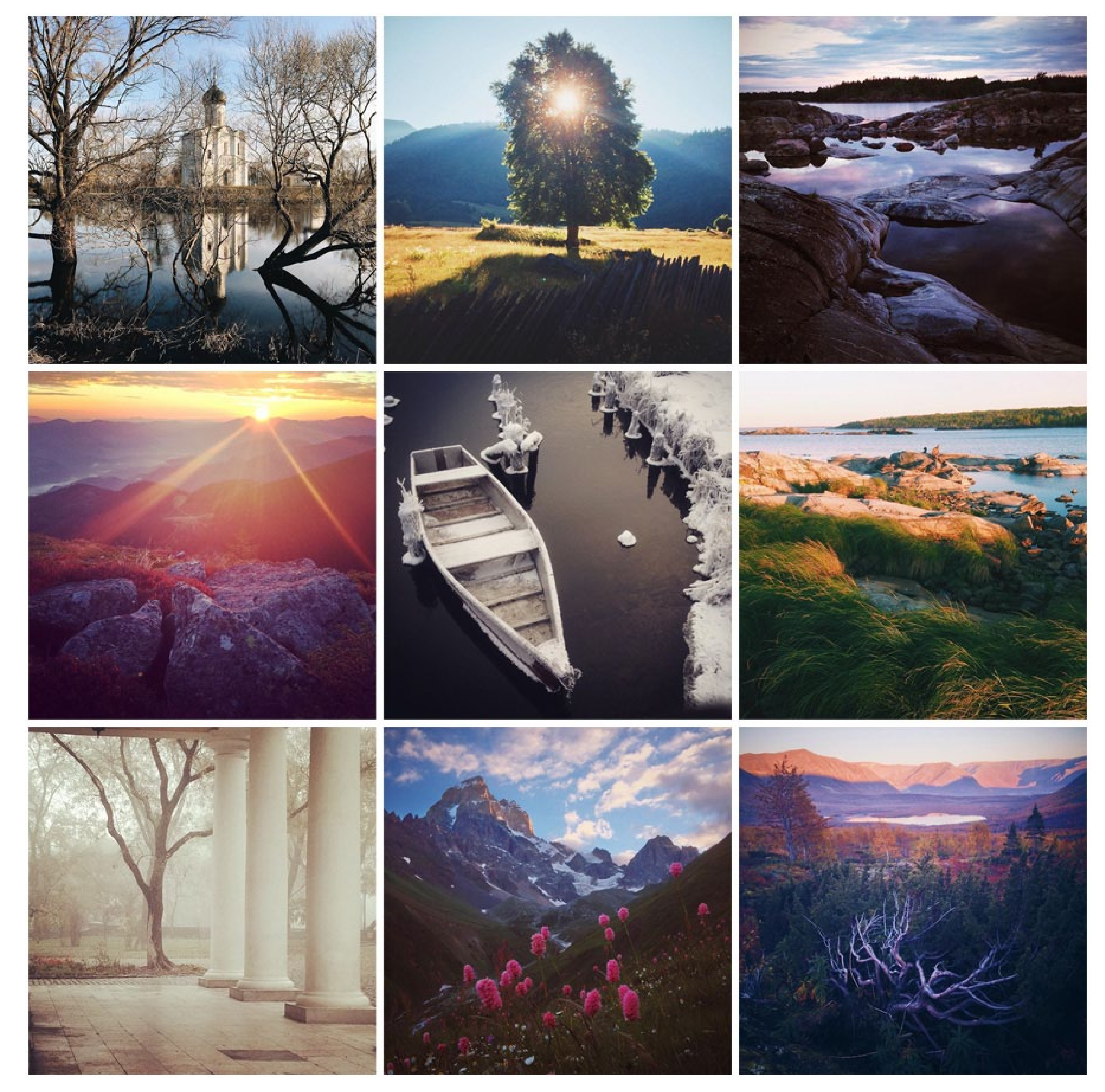

Все эти кадры сняты на Nikon D80/D90

Все эти кадры сняты на мобильный телефон

Затем я купил смартфон с камерой, завел инстаграм, в котором я публиковал фотографии снятые исключительно на телефон. И оказалось, что такие снимки тоже могут быть интересными, затягивающими и дарящими эмоции. А то, что в них не хватает мегапикселей или резкости — не так уж и важно.

Прошло много лет. Фраза, вынесенная в начало о камере и фотографе набила оскомину окончательно. Тем не менее, я регулярно сталкиваюсь с тем, что миф о первоочередности фототехники продолжает жить в головах. И, что самое удивительное, в головах вполне себе опытных фотографов.

Пару лет назад я публиковал в своем Фейсбуке короткие советы по пейзажной фотосъемке. Один из них как раз касался того, что не стоит переоценивать значение фототехники. Совершенно неожиданно под этим постом появился комментарий довольно известной в русскоязычном интернете путешественницы и фотографа по имени В (я специально скрыл ее имя, чтобы никого не обижать; нашей истории это никак не повредит).

Фраза про снимающего фотографа актуальна для другого жанра, например репортаж или документальная съемка. В пейзажной съемке результат от фотоаппарата и объектива зависит больше всего. Кто-там написал про мыльницу???это уровень ребенка 10 лет.

Нравится · Ответить · Сообщение · 1 · 18 августа 2015 г. в 9:56

Евгений Тимашёв Пейзаж - такой же жанр, как и другие. Результат в этом жанре в такой же степени зависит от фотографа, как и в других жанрах. Человек, который не владеет языком фотографии не сможет сделать кадр с внятной историей, с атмосферой, с настроением. Камера никак ему в этом не поможет. Вообще никак. Плохой фотограф будет делать на топовую камеру такие же невразумительные фотографии. Только теперь они будут занимать еще больше места на жестком диске и там будет больше точек. Но фотография останется невнятной, какой бы ни была камера при этом.

Нравится · Ответить · Сообщение · 4 · 18 августа 2015 г. в 11:43

Мой ответ казался мне логичным и убедительным. Я был очень удивлен, когда ситуация, вдруг, накалилась.

Евгений, не хочется с вами спорить, но половина слов-это лапша на благодарные уши. Пейзаж-это статика, а не днамика. Слово -история в пейзаже, это полнейший бред. Для пейзажа главное 2 условия - композиция и техника исполнения + эмоциональность кадра. Все что относится к истории снимка- это там, где есть динамика, движение (люди, звери, и прочее) Кстати, ваш пример выше- это чистой воды тревел фото, простое тревел фото, из разряда я тут пробегал. Действительно очень хорошее. Для снимка которому 8 лет.

Нравится · Ответить · Сообщение · 1 · 18 августа 2015 г. в 11:55 · Отредактирован

В этом ответе не все касается фототехники. Но меня привлекло противоречие. С одной стороны В. говорит о том, что результат определяет фотоаппарат и объектив. А с другой упоминает композицию и эмоциональность. Но какая эмоциональность может быть обеспечена камерой? Именно об этом я и написал в последнем сообщении нашего короткого диалога.

Евгений Тимашёв Обсуждаем - да. Вы говорите, что для кадра важна композиция и эмоциональность. Каким-то из этих моментов управляет камера? Она сама умеет композицию строить? Или может быть она знает, какой ракурс вам выбрать или в какое время приехать на съемку? Она подсказывает куда направлять саму себя, какой объектив поставить, как потом обработать фотографию? Подозреваю, что нет. По крайней мере моя так не умеет. Но кто-то же все эти решения принимает?

Нравится · Ответить · Сообщение · 1 · 18 августа 2015 г. в 12:12

Почему такой диалог стал возможен? Почему опытный фотограф так свято верит в то, что техника — самый определяющий элемент хорошей фотографии? Все дело в том, что В. — фотограф талантливый, с хорошей интуицией. Она не придает большого значения тем вещам, которые даются ей легко. Все, чем осознанно занята ее голова во время съемки относится к работе с оборудованием и техническими настройками. А кадр как бы выстраивается сам собой. Как это получается она до конца не сможет объяснить. «Я просто так вижу?»

Возможность В. постоянно путешествовать в самые фотогеничные места планеты только усиливают иллюзию простоты и смещают ее приоритеты в сторону техники. В таких местах, даже если не особо стараться, всегда можно найти несколько очевидных сюжетов, которые на снимке будут выглядеть интересно.

Годится ли такой подход всем? Мой опыт подсказывает, что нет! У большинства людей нет врожденной интуиции к поиску и выстраиванию интересных кадров.

Чаще всего нет и возможности постоянно путешествовать по экзотическим местам.

Поэтому, пример В. — это, скорее, исключение из правил. Гораздо чаще людям в первую очередь требуется навык осознанного поиска кадра. А вопрос техники отходит на второй план.

Кстати, раз уж мы заговорили о таланте и интуиции, самое время перейти к следующему мифу.

Миф третий: чтобы снимать круто нужен талант

В 2015 году я разговаривал со своим знакомым, хорошим пейзажным фотографом, работы которого мне очень нравятся. Он занимался фотографией на тот момент уже лет 10-12. Я планировал сделать интервью для проекта «Пейзаж в кадре» и это было что-то типа предварительной беседы. Полноценное интервью тогда так и не состоялось, но мне очень запомнился один момент из нашего разговора. Я спросил: «Как ты находишь свои кадры?» На что получил короткий ответ: «Я просто снимаю то, что мне нравится».

Я был очень удивлен. Потому что с этого вопроса я хотел начать разговор о его творческом процессе, о нюансах и тонкостях. А оказалось, что эта ветка нашей беседы после такого ответа становится бессмысленной. Передо мной сидел очень талантливый фотограф, который сам до конца не может объяснить, как у него получаются классные кадры.

Это очень характерная вещь. Как и в предыдущей истории с В. здесь в полной мере проявляется очень простое отношение талантливых людей к тем вещам, которые даются им легко за счет правильной интуиции. «Я просто так вижу, не могу объяснить».

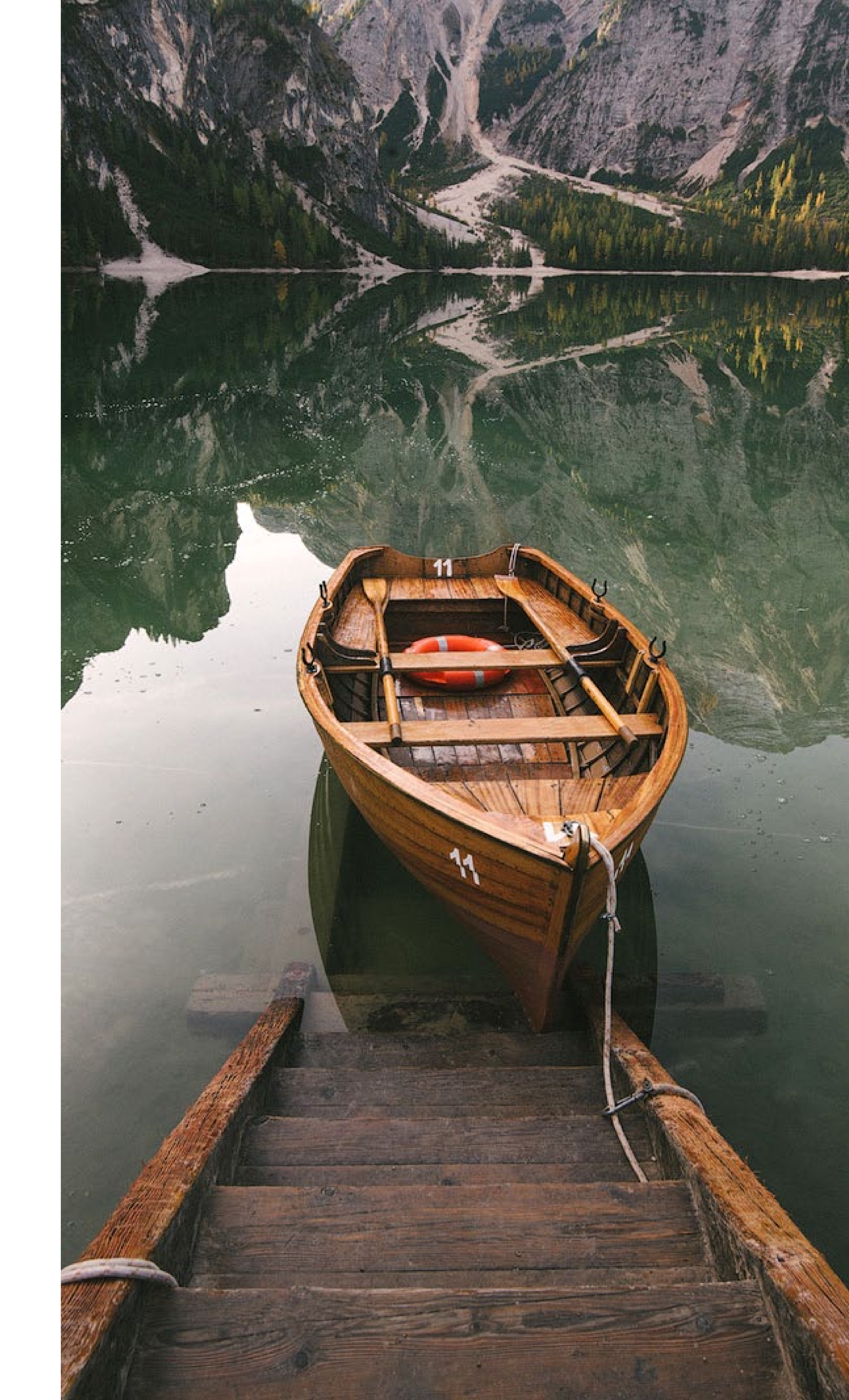

Именно здесь и рождается миф о таланте. Даже самые лучшие фотографы далеко не всегда могут грамотно объяснить свой творческий процесс. А если нет объяснения и точного знания, остается говорить только о высших материях.

Когда я начинал фотографировать, со мной была схожая история. Снимал интуитивно, у меня неплохо получалось и меня это устраивало. Но в какой-то момент мне стало скучно. Я повторял несколько одних и тех же приемов в разных местах и это давало очень схожий результат. Сделать прорыв мне помогли книги Брюса Перси, Дэвида Душемина, Алана Бриота и Гая Тола. Я читал их на английском языке, так как на русском их не издавали. И каждая новая мысль или идея была для меня маленьким откровением. Эти люди умели объяснить, как работает их творческий процесс! И мне казалось невероятным, как просто это у них получалось.

Тогда я просто вдохновенно учился, пробовал, экспериментировал. А сейчас я понимаю, что именно те вещи, о которых я узнал в то время, вызывают самые большие трудности у большинства начинающих и продолжающих фотографов. Как искать хороший кадр, куда идти, в какой момент лучше всего снимать, что именно стоит снимать, что включать в кадр, как хорошую композицию построить? С чего вообще начать?!

На своих выездных мастер-классах я не раз видел удивленные и даже растерянные взгляды своих студентов, когда я приводил группу в потенциально интересное место и просто давал им свободу действий. Не показывал готовые кадры, а предлагал поискать самим. Такая ситуация у некоторых вызывала ступор. «А что тут, собственно, снимать?!» Но уже через день-другой, после нескольких лекций и знакомства с системой, по которой снимаю я сам, ситуация менялась и те же люди начинали находить интересные снимки в не самых очевидных условиях.

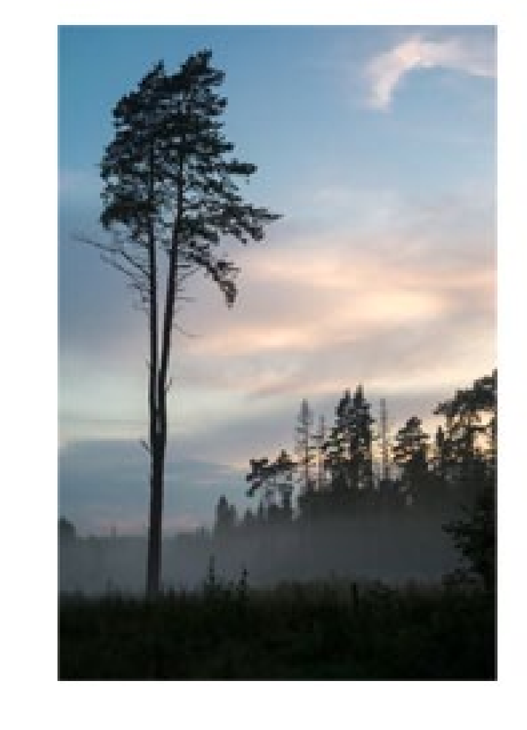
Весной этого года я запустил онлайн-версию курса по пейзажной фотографии, который я раньше читал только на живых мастер-классах. Алексей — один из первых студентов этого курса. Его результаты — отличное подтверждение того, что создания действительно классных и интересных фотографий не нужен супер-талант. Достаточно правильной системы и осознанности в действиях.

Посмотрите на фото Алексея, которые он снимал раньше. Это обычные фотографии. Ни плохие, ни хорошие. Примерно такие же, как получается у большинства людей, берущих в руки камеру и снимающих интуитивно.

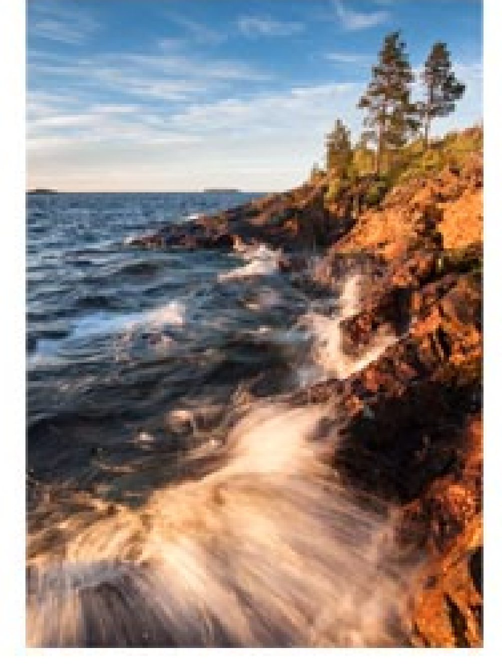

Буквально через несколько недель после того, как Алексей начал знакомиться с моей системой, у него в портфолио появились вот такие кадры.

Четыре фотографии он нашел и снял где-то недалеко от дома прямо во время онлайн-курса на выходных после работы. Еще две фотографии он сделал на моем живом мастер-классе на Ладожском озере.

Конечно, результат Алексея не самый обычный. Ему очень быстро удалось уловить главные вещи и, что важно, тут же применить их на практике. Обычно на это у других людей уходит больше времени.

Тем не менее, при всей эффектности, я не вижу здесь чуда. Алексей поправил всего несколько ключевых вещей и тут же получил классный результат. Так что теперь, когда вам, вдруг, захочется списать свои неудачи на отсутствие таланта и способностей — гоните эти мысли прочь. Все гораздо проще, чем кажется.

Ну что, идем дальше?

Миф четвертый: чтобы снимать круто нужно назубок выучить законы композиции

Когда я общаюсь с фотографами и речь заходит о композиции, разговор может пойти по двум сценариям. Есть люди супер-интуитивные, талантливые. Они никогда не заморачиваются какими-либо правилами и законами композиции. Снимают, как чувствуют и у них все получается хорошо. Второй сценарий, это когда человек, наоборот, излишне зациклен на композиции. Он читал самую разную литературу по этой теме. Причем не только прикладную, где по сути просто даются готовые рабочие схемы. Но и академическую, практически научную. С глубокими исследованиями и размышлениями.

Что интересно, никто из этих людей не может точно сформулировать, как именно они выстраивают композицию. У первых кадр выстраивается сам собой. Вторые — могут все объяснить умными словами постфактум, имея уже готовый кадр. Но в реальных условиях эти знания не используются.

Тем не менее, существует всеобщее представление, что законы композиции существуют. И, по уму, чтобы снимать хорошо, нужно все их знать и использовать.

Одним из самых распространенных законов является «правило третей». Вы, наверняка о таком слышали. Оно гласит, что если разделить кадр на трети вертикальными и горизонтальными линиями, все важные объекты нужно размещать в точке пересечения этих линий. Рядом с этим правилом всегда идет следствие из него: ставить важные объекты в центр кадра недопустимо.

Совсем недавно я вернулся с очередного мастер-класса, где у нас были нешуточные дискуссии по поводу этих двух законов. Я говорил о том, что правило третей не является незыблемым, особенно в пейзажной фотографии. Показывал успешные примеры использования центральной композиции. Но несколько моих студентов отказывались с этим соглашаться и стояли на своем: центральная композиция — зло!

Со всей аргументацией и примерами я не смог их переубедить, потому что люди были закрыты к восприятию новой для себя информации. И уже вернувшись домой я, вдруг, вспомнил, что несколько лет назад читал очень интересное мини-исследование Александра Ермолицкого. В котором он статистически доказывал, что правило третей — это совсем не обязательный для исполнения закон, как многие о нем думают.

Александр взял почти 300 фотографий современных пейзажных фотографов, известных во всем мире, а также российских авторов. После чего на каждую из них нанес линии сечения, проходящие через самые важные объекты в кадре. Полученные результаты он свел в таблицу и вот, что у него вышло. Оказалось, что почти в половине фотографий горизонтальное сечение проходило прямо посередине кадра! Да-да, это та самая «неправильная» центральная композиция.

По словам Александра чаще всего в этом месте располагалась линия горизонта. И я совсем не удивлен такому результату. Потому что именно в пейзаже довольно часто хочется сделать спокойный, созерцательный кадр. И для такого настроения идеально подходит симметричная, монолитная композиция.

Что же касается вертикальных сечений, то здесь Александр и вовсе не выявил никаких закономерностей. Главные объекты практически с равной частотой оказывались, как в третях кадра, так и по центру. В конце делается закономерный вывод, что интересные и сильные кадры совсем не обязательно строятся по правилу третей. И что правило это законом, по сути дела, не является.

Удивительно, ведь прошло пять лет, а я все еще помню эту статью. А все потому, что как раз в тот момент я сам находился в поиске своего собственного подхода к построению композиции. И материал Александра тогда окончательно подтвердил мои личные сомнения по поводу незыблемости так называемых «законов композиции». Хорошие кадры получаются хорошими не потому, что они построены по каким-то точным и выверенным правилам. В хороших кадрах есть что-то большее, чем просто компоновка. Что же это? Об этом чуть позже.

Миф пятый: крутые кадры — это крутая обработка

Около 20 лет назад, когда я учился в старших классах школы, я увлекся компьютерной графикой. Тогда только-только вышла вторая версия программы 3D Studio MAX, и мне очень хотелось сотворить в ней что-нибудь эдакое. Я пересмотрел огромное количество самых разных «самоучителей», «библий» и прочих толстенных руководств «для чайников» по этому пакету. Какие-то книги я купил, некоторые из них были официально рекомендованы авторами программы.

Что меня смущало во всех этих учебниках? Там была подробнейшая информация абсолютно обо всех инструментах пакета, но демонстрация их работы постоянно проходила на примере примитивов: кубов, сфер, чайников. В итоге я, что называется, мог без труда «плющить чайнички», но как сделать в этой программе реально интересную анимацию мне было не понятно.

Я очень хорошо помню, как в один прекрасный день я увидел на полке магазина книгу: «3D Studio MAX: спецэффекты в голливудском стиле». Это было откровение! В этой книге было собрано 10 реальных проектов с плавающими под водой акулами, ходящими роботами и т.д., которые можно было довольно быстро сделать в программе. Причем, качество итоговой анимации было таким, о котором я в тот момент не мог даже помыслить!

Я запомнил эту книгу на всю жизнь, потому что в тот момент я понял невероятно важную вещь: любая программа — это просто инструмент. И изучать возможности программы в отрыве от реальных задач и проектов, которые возможно в этой программе выполнить — полное безумие! Это бессмысленная трата времени! Ты будешь вечно «плющить чайники» и заниматься ерундой без единой идеи, как из всего этого можно сделать плавающих под водой акул.

Я регулярно получаю письма от читателей проекта «Пейзаж в кадре». Люди делятся своими сложностями и просят совета. Все вопросы об обработке обычно делятся на две категории. Примерно половина читателей видит решение проблемы в доскональном изучении Фотошопа и Лайтрума. Вторая половина планирует уходить в специальную литературу о цветокоррекции типа Маргулиса или сборную солянку технических приемов типа Келби.

Грустная правда состоит в том, что все это не поможет. Все эти книги замечательны, но только в ситуации, когда вы точно знаете, чего вы хотите от программы. Они, как «библии» и «самоучители» из моей истории с 3D-графикой. Они не дают ответа на главный вопрос, который волнует фотографа: как все эти инструменты и приемы использовать правильно и к месту?

Мой подход к обработке начинается с другой стороны. Он полностью повторяет подход авторов книги «Спецэффекты в голливудском стиле» с крутыми проектами, акулами и роботами. Сначала я сам для себя определяю, что именно я хочу получить. Я как бы вижу результат заранее. И только потом выбираю правильные инструменты, которые помогут мне в моей задаче. В 99% случаев, эти инструменты очень простые. Чтобы их освоить, совершенно не нужно читать десятки книг по Лайтруму, Фотошопу, цветокоррекции и т.д.

Что самое важное в таком подходе? Его невозможно применять, если вы не понимаете, что в вашем кадре главное. Из этого следует очень простой вывод: хорошая и грамотная обработка начинается еще на стадии поиска кадра. Если вы снимаете на 100% осознанно, итоговая обработка фотографии займет 5-10 минут даже, если вы знаете только базовые инструменты программы.

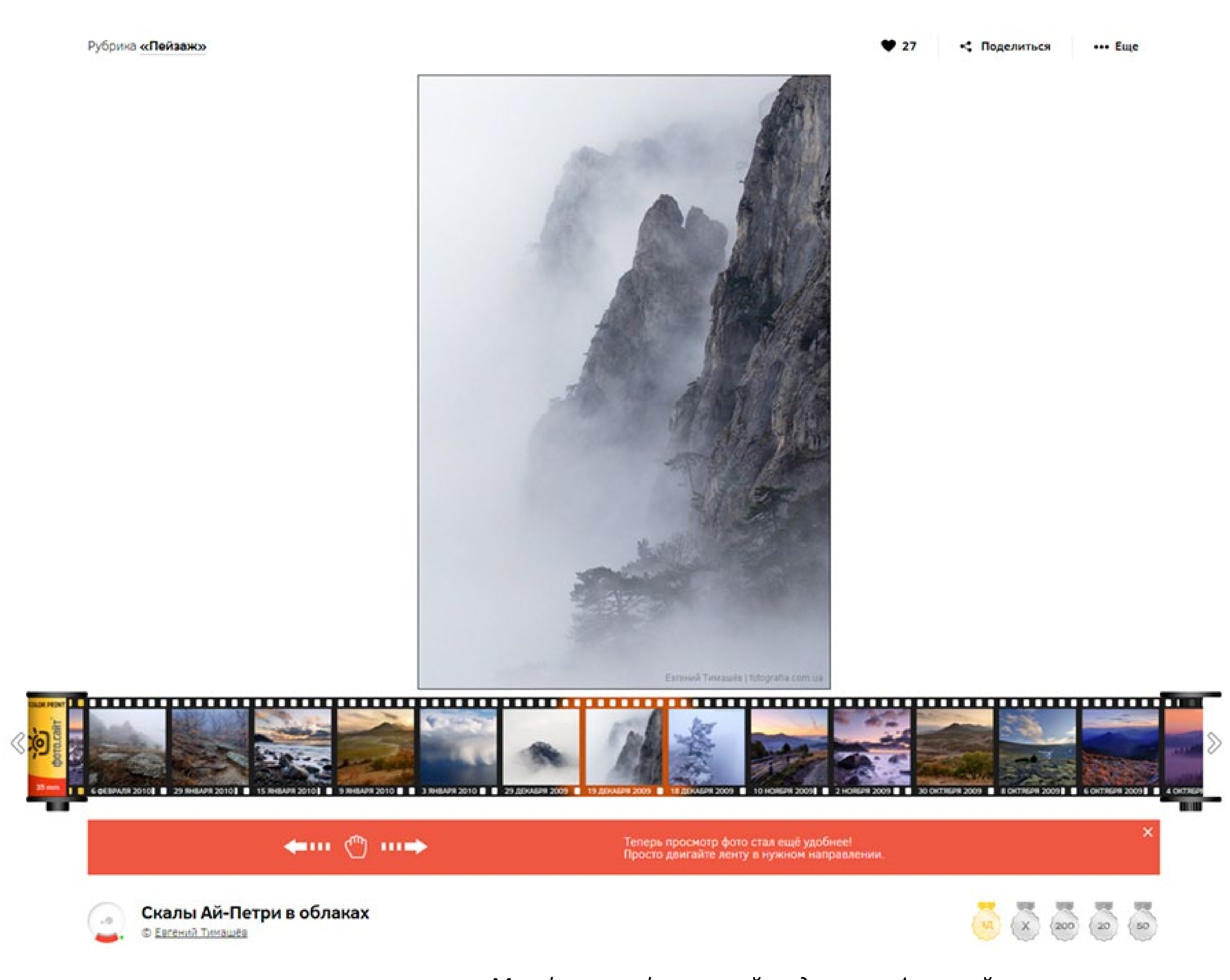
Не нужно просто изучать Лайтрум, как программу. Нужно изучать, какие инструменты Лайтрума помогут решать вам вашу творческую задачу.

И что теперь?

Оглядываясь назад, я четко вижу, как каждый из этих мифов в свое время очень сильно мешал мне двигаться вперед. Я, также как и все начинающие, сталкивался с ними, верил и попадал в ловушку. Именно поэтому мой путь к сильным осознанным кадрам получился таким длинным и занял годы. И даже при этом, несмотря ни на что, у меня как-то получалось снимать в не самых крутых местах, с простой техникой, не заморачиваясь глубоко с композицией и обработкой. И мои фотографии нравились людям, вот, ведь, в чем штука! Мне просто очень нравилось и очень хотелось.

Чего мне хотелось всегда, помимо крутых кадров: сделать мои результаты стабильными. Чтобы снимки получались всегда, вне зависимости от обстоятельств. Ответы на эти вопросы я снова искал в книгах и собственных экспериментах. А где же еще? В итоге мне удалось скрестить две, казалось бы несовместимые вещи.

1. Интуитивный подход талантливых фотографов, которые снимают хорошо и везде, но не могут объяснить, как они это делают.

Моя фотография с кучей медалек на Фотосайте: главном мериле крутости для меня в те дни. Снята в Крыму на Nikon D80.

2. Подход из учебников, который дает россыпь приемов и пошаговых инструкций, но не отвечает на главный вопрос: что именно снимать по этим инструкциям?

Так родилась моя собственная система, позволяющая получать классные кадры практически в любом месте без особых заморочек. И именно она и является целью всего, что я пишу в этой книге, и что буду писать на оставшихся страницах.

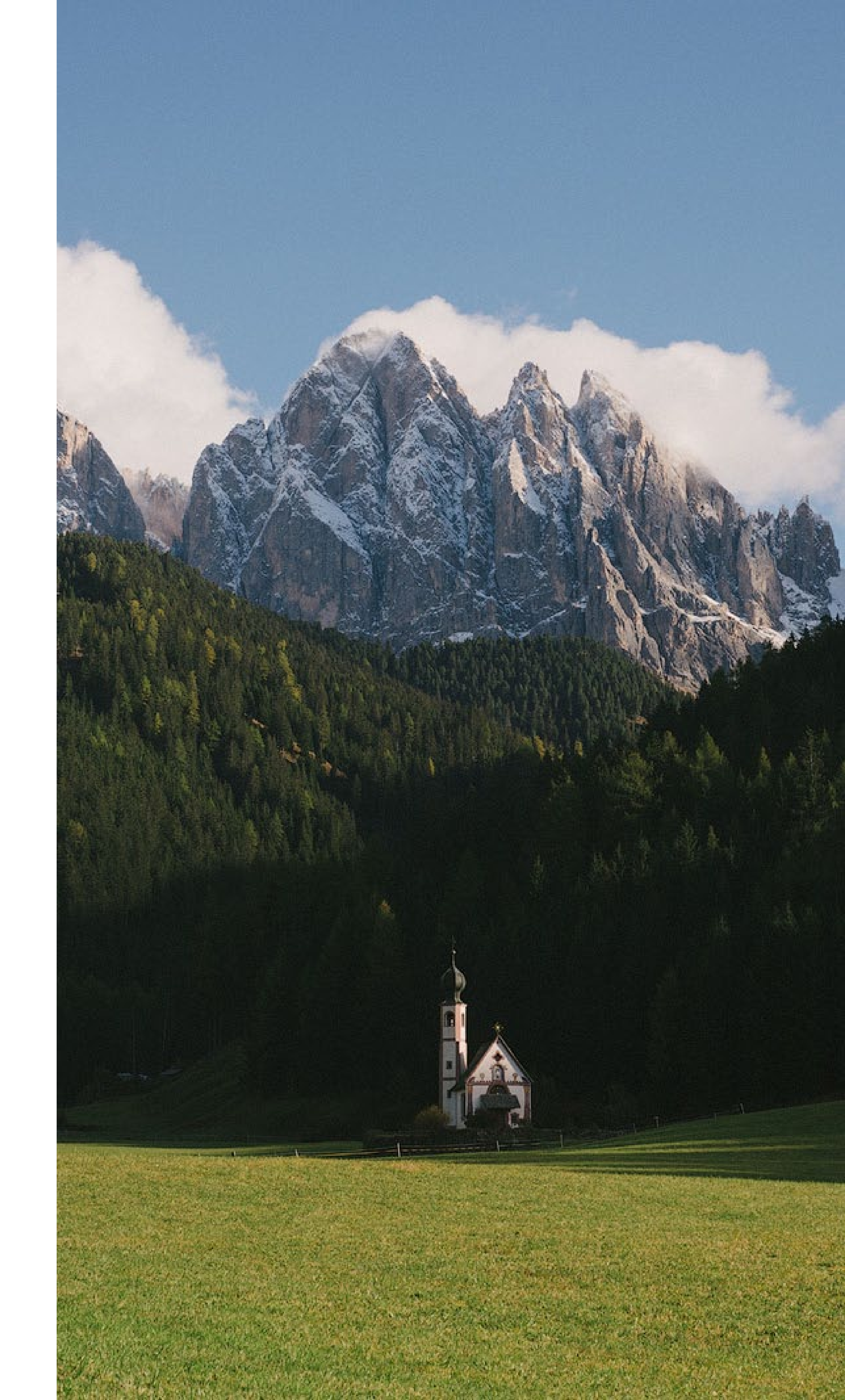
Главная цель всего, что я говорил до этого: показать вам ложные пути, по которым очень заманчиво пойти, но они не принесут нужного результата. В следующих же письмах я хочу поделиться с вами введением в мою систему поиска кадров, которая позволяет:

- быстро находить интересные места;
- находить что именно стоит снимать, чтобы передать красоту места;
- легко выстраивать эффектные композиции;
- практически не тратить время и внимание на техническую часть;
- быстро и разумно обрабатывать итоговые снимки.

Мы подробно поговорим о единственном, по настоящему важном навыке любого фотографа, который действительно имеет значение. Это умение находить в хаосе окружающего пейзажа такие вещи, которые будут по настоящему интересны и вызывать эмоции.

Конечно, есть еще и работа с композицией, технические настройки, обработка. Но все это нужно потом. Если вы не умеете находить идеальных главных персонажей для своих снимков, все остальные знания вам ничем не помогут. В лучшем случае, это будут технически выверенные и неплохо скомпонованные снимки, в которых не будет души, которые не будут цеплять и вызывать эмоции. Просто «нормальные» фотографии, не более того.

Как же находить идеальных главных персонажей для по настоящему впечатляющих кадров?

Как найти впечатляющий кадр?

Прежде чем пойти дальше, давайте выделим самую главную мысль, которая следует из всех тех историй, которые я рассказал вам в первой части книги. Ключ к решению вопроса о том, как снять впечатляющий кадр лежит совсем не там, где мы пытаемся его искать. Мы выбираем идеальную технику, копим на нее деньги. Затем выбираем место мечты, копим на путешествие, ждем отпуска. Покупаем кучу книг по композиции, заучиваем все правила. Смотрим уроки по обработке и пытаемся также все это запомнить. Занимаясь всеми этими делами мы чувствуем себя занятыми. Это очень комфортное ощущение. Нам кажется, что дело не стоит на месте, и как только все сойдется идеально — сразу получатся крутые кадры. Нужно только немножко подождать, подкопить, почитать, посмотреть и т.д. Но по факту, даже если все это происходит, ничего не меняется.

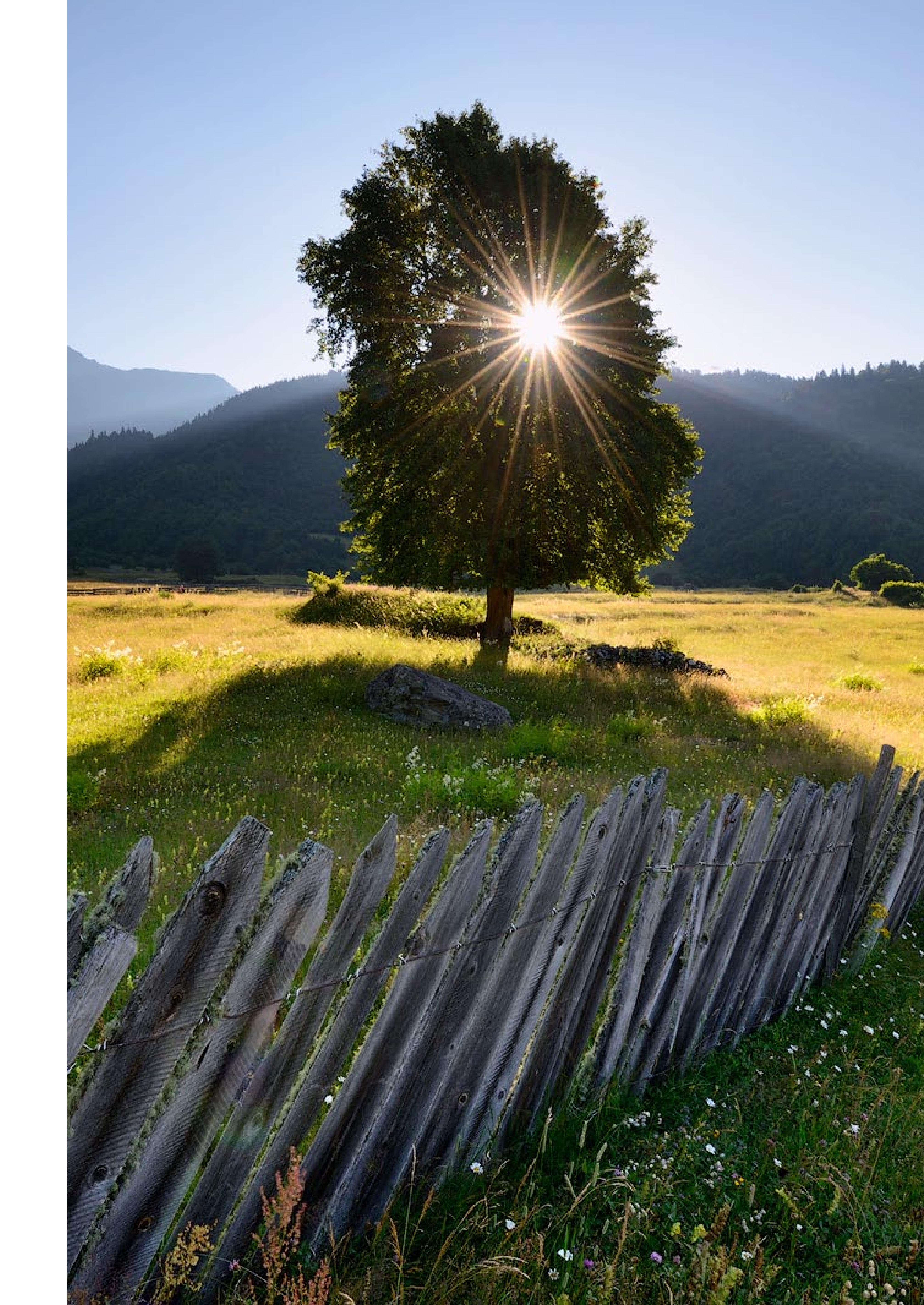
Мы приезжаем в место мечты, но выглядит оно не так, как на виденных ранее фотографиях. Продвинутая техника производит все тот же брак, что и раньше, но только теперь все это добро занимает еще больше места на жестком диске. А «правильные» законы композиции перемешиваются в голове и мешают действовать свободно. В результате кроме избитых видов, которые снимают абсолютно все, ничего толкового снять не получается. Дальше мы думаем, что нам просто не дано, после чего руки опускаются и камера кладется на полку до новой вспышки вдохновения.

Я сам прошел через большинство этих вещей. И был разочарован много раз. Но мне хватило желания и вдохновения все-таки нащупать главную вещь, которая действительно влияет на результат.

Чтобы создавать впечатляющие пейзажные снимки в первую очередь необходимо уметь искать вокруг себя такие вещи, которые будут по настоящему интересны и вызывать эмоции. И хороший пейзажный кадр, он как раз тем и отличается от обыденной фотографии. Его интересно рассматривать и в него невозможно не вовлекаться эмоционально. «Я хочу туда! Это действительно на Земле?!». Вот, что хочется сказать, когда смотришь действительно классный снимок.

Этот навык первичен и обязателен. Только после этого идет работа с композицией, технические настройки, обработка. Но до этого нужны идеальные главные персонажи. И если их нет, все остальные знания, деньги и оборудование ничем не помогут.

Как же находить таких «персонажей»? Как научиться выделять в пейзаже по-настоящему главные вещи? Об этом ниже.

Что нужно искать, чтобы найти классный кадр?

Когда мы говорим о фотографии, мы используем слово «поиск»: поиск кадра. И правда, мы приходим на место съемки и тут-же начинаем что-то искать. Что именно? Деревья, горы, цветы? Всегда по-разному. Вещей, которые могут попасть нам в кадр слишком много. Оттого мы теряемся, не понимаем, что же мы ищем. Нам кажется, что это должно быть что-то эдакое, необычное, сногсшибательное или даже заумное, не для всех. Так что же мы ищем?

Я долго не мог ответить на этот вопрос. Для поиска ответа я перерыл горы литературы, перечитал множество блогов очень крутых фотографов, творчество которых я уважал. Я пытался буквально влезть им голову и понять, как они ищут свои идеальные кадры. Информации и новых открытий было невероятно много, в разных формулировках и вариациях. Но главная идея не менялась практически никогда. Я вывел ее для себя и сейчас хочу поделиться своими открытиями с вами.

Для начала нам нужно принять тот факт, что фотография — это плоская картинка. И, несмотря на то, что мы видим в ней реальные объекты — деревья, цветы, траву и воду — на плоскости снимка все эти объекты теряют привычные свойства. Мы воспринимаем картинку только глазами, но не чувствуем запахов, не видим движения, не чувствуем температуру, не можем пощупать объекты руками. Так, например, реальная вода на снимке становится всего-лишь изображением воды. Это пятно со своей формой и цветом. А дерево, например, превращается в набор линий.

И если фотография — это картинка, выходит, что искать мы должны совсем не деревья, горы или цветы. Нам не нужны объекты, из которых состоит пейзаж. Нам нужны вещи, из которых складывается именно картинка. Такие, как упомянутые выше линии или формы. И если мы сможем узнавать в привычных объектах такие визуально интересные вещи, мы можем вывести свое умение фотографировать на совершенно новый уровень. В этом главный ключ!

Что же это за «волшебные» вещи-то такие? Искать их не так сложно, как кажется на первый взгляд, потому что визуальных элементов, из которых состоит интересная картинка или фотография не так уж и много. В моей системе создания впечатляющих кадров их всего семь:

- линии;
- форма;
- ритм;
- свет;
- контраст;
- пространство;
- момент.

Любой сильный кадр состоит из нескольких таких элементов, собранных в одной фотографии. Если они работают вместе, они усиливают друг друга. В результате мы получаем визуально интересную картинку, которая вызывает эмоции и желание «быть там». А это и есть два главных признака впечатляющего кадра!

Давайте пройдемся подробнее по каждому элементу.

1. Линии

Любое изображение состоит из линий. Когда мы делаем снимок, объекты реального мира превращаются в линии. Наша задача — искать сильные линии, на которые можно опереться при построении кадра. Линии бывают вертикальные, горизонтальные и диагональные. Первые два типа — чаще всего задают ориентацию кадра. Диагонали — создают глубину и направляют взгляд.

2. Формы

Окружающие нас объекты внутри фотографии превращаются в формы. Именно здесь находится ответ на вопрос, почему, скажем, лучше снимать именно это дерево, а не какое-то другое. Правильный ответ: «Форма этого дерева кажется мне более интересной, выразительной и гармоничной». Формы идеальны для создания лаконичных графических кадров. Но и в видовой фотографии они часто используются на передних планах.

3. Ритм

В подавляющем большинстве случаев, природа хаотична. В лесу сложно снимать из-за нагромождения веток и стволов. То же самое и на каменистом морском берегу, и среди скал. И тем удивительнее, когда ты, вдруг, видишь как весь этот беспорядок на мгновение становится понятным. Несколько похожих друг на друга деревьев располагаются на одинаковом расстоянии и как бы перекликаются друг с другом. Это ритм. Если вы его встречаете, обязательно делайте о нем фотографию.

4. Свет

О свете можно говорить вечно. Его долго ждут, за ним охотятся. Он бывает очень разным: прямым, рассеянным, сумеречным, теплым, холодным. С использования света для создания впечатляющих кадров начинает большинство людей, увлекающихся пейзажной фотосъемкой. Если вы попадает в необычные световые условия — пора делать кадр!

5. Контраст

Мы всегда реагируем на контраст. Контрастные цвета, контрастное освещение. Помните старые телевизоры с ручками настройки яркости и контраста? Моей любимой ручкой был именно контраст. С ее помощью я делал изображение на экране выразительнее, его было легче воспринимать. Контраст бывает не только визуальным, но и смысловым. Живое и неживое, например, один из самых распространенных вариантов контраста в пейзажной фотографии.

6. Пространство

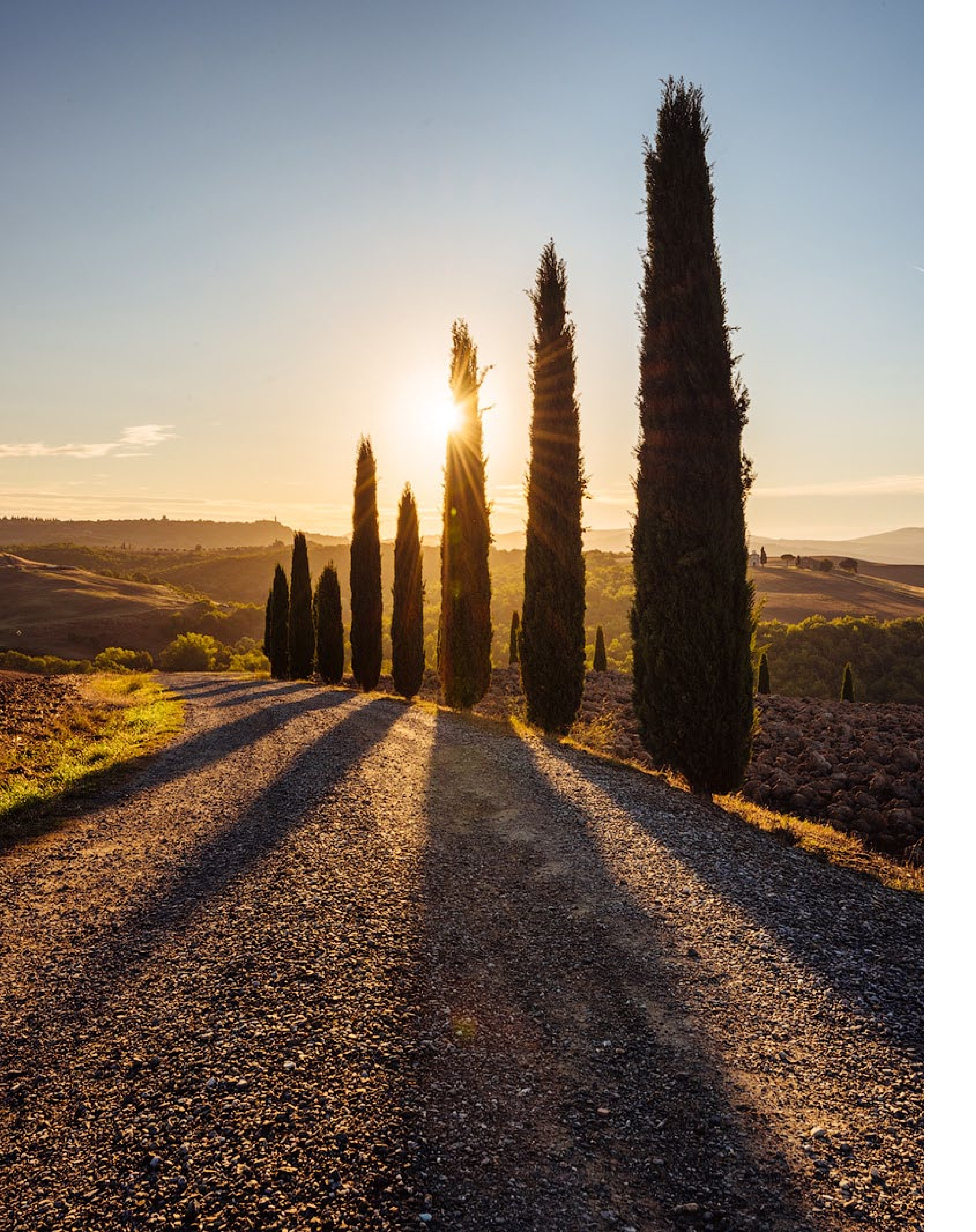
Пространство — это, пожалуй, самый недооцененный элемент. Я никогда не встречал его в книгах, статьях, обсуждениях. Тем не менее, он работает великолепно. Фотографы часто испытывают проблему с упрощением своих кадров. Они включают в них очень много разных вещей. Из-за этого теряется главное: о чем этот кадр, на что здесь смотреть? Простые кадры — наоборот, понятные и красноречивые. Пространство — это ключ к простым и понятным снимкам.

7. Момент

Думаю, этот элемент не нужно дополнительно объяснять. Если вы его видите, вы сразу понимаете, что пора доставать фотоаппарат. Радуги, залитые красками небеса, полярные сияния, бури — все это мимолетные моменты, запечатлеть которые мечтает любой фотограф.

Почему система работает?

Что общего у всех семи элементов? Они показывают порядок и гармонию там, где мы этого не ожидаем: среди хаоса окружающей нас природы. Мы просто не можем пройти мимо. Беспорядочное переплетение веток, кустов, пестрота текстур и мелких деталей — это то, к чему мы привыкли. Гармония — то, чего мы не ожидаем увидеть. Это всегда восхищает.

Кажется, что эти элементы встречаются не так уж и часто. Ведь мы редко замечаем их в обычной жизни. Однако, если знать, что искать, вдруг оказывается, что нас окружает множество интересных вещей. И теперь мы знаем, что именно нужно искать для создания сильного кадра.

Прелесть этого списка в том, что он короткий. Его легко удержать в голове. Не менее важно, что список конечен. Любой из моих собственных сильных кадров, а также удачные работы других пейзажных фотографов, состоят из одного или нескольких фотографических элементов из списка. Исключений нет.

Ниже я расскажу, как пользоваться моей системой на практике. Но прежде, чем продолжить чтение, сходите по ссылке ниже, прокрутите длинную статью до конца и скачайте дополнительные материалы, которые помогут вам без промедления начать пользоваться техникой в своих фотовыездах.

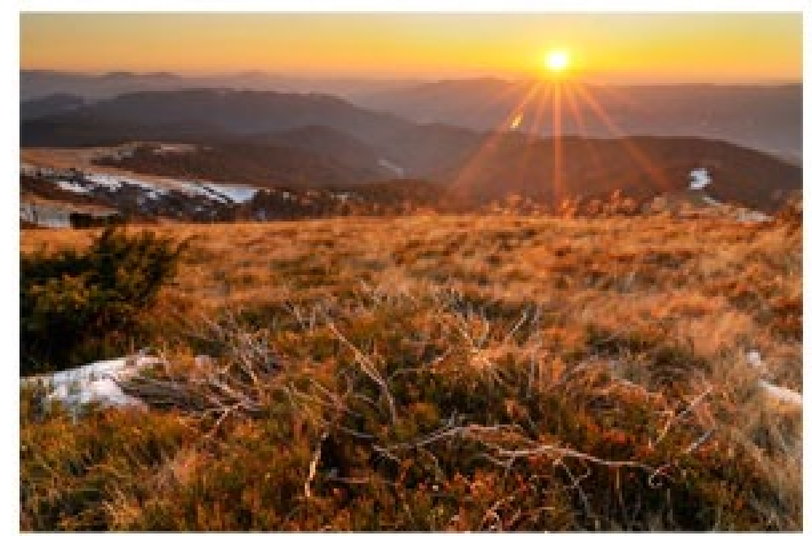
[Скачать шпаргалки и рабочую тетерадь]

Скачали? Продолжим! Как вы уже поняли, описание моей системы я опубликовал еще до написания этой книги и опубликовал его на сайте «Пейзаж в кадре». После этого мне в почту посыпались письма. Люди благодарили за то, что я делаюсь знаниями. Но очень многие просили рассказать о системе подробнее. Как использовать ее на практике? Именно этим и займемся.

Когда я перестроил свою голову и осознал силу этого подхода, я был впечатлен! Я понял, что в мои руки попала система, у которой нет ограничений. Она гораздо глубже обычных уроков и приемов, которые встречаются в книгах и статьях. Я научился применять ее в реальных съемках и теперь она работает для меня всегда.

Осенью 2011 года я поехал снимать в Карпаты на целых две недели. Это была чисто фотографическая поездка, главной целью которой были классные кадры. За эти две недели идеальной солнечной погоды было всего... 4,5 дня. Все остальное время — пасмурно, плотная облачность, без малейшего намека на прямой солнечный свет. Безусловно, хорошие условия, когда они случались, я использовал на всю

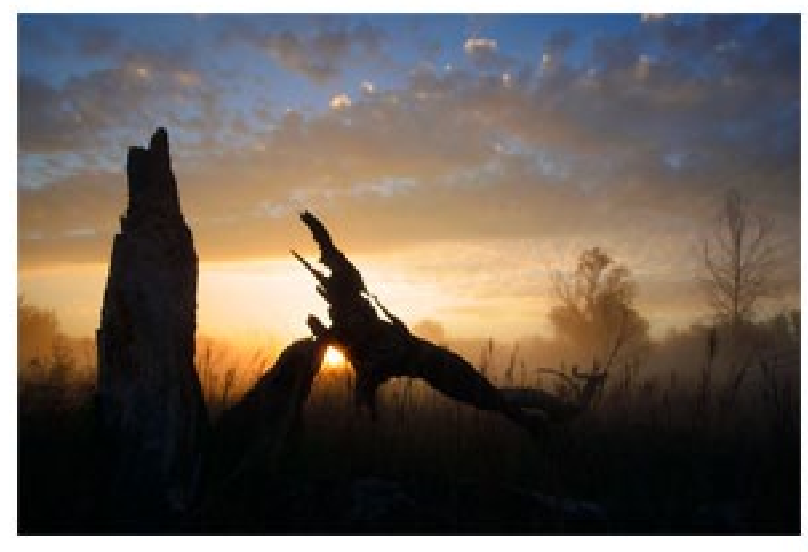

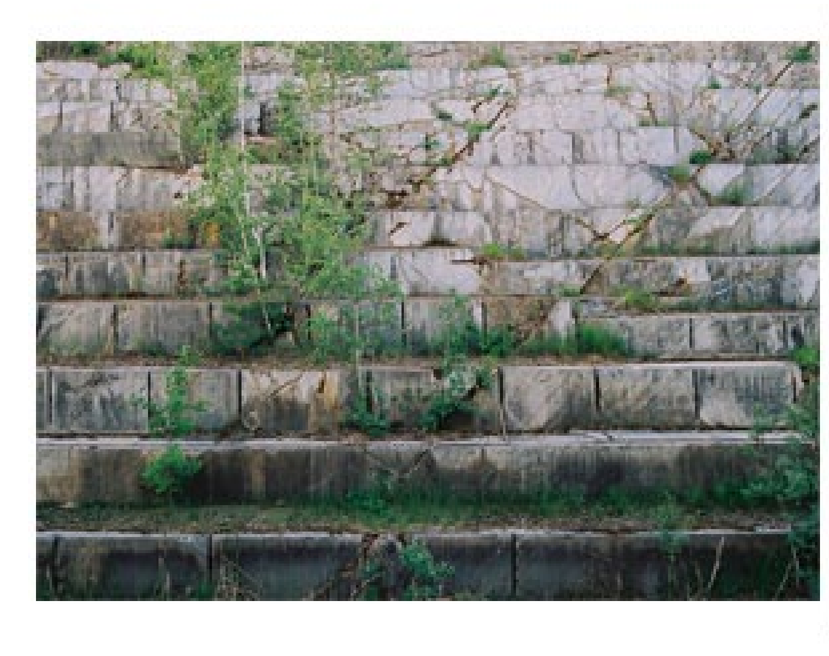

катушку, чтобы снять красивые видовые кадры. Но, даже в плохую погоду я снимал каждый день и находил хорошие кадры! Все благодаря моей системе. В результате я привез очень разнообразные фотографии. Эту подборку мне до сих пор приятно пересматривать.

Очень важно понимать, что «техника семи элементов» работает не только для меня. В конце мая я провел первый поток своего онлайн-курса, в котором этот метод поиска кадров был одним из ключевых. Я сделал несколько живых разборов домашних заданий своих студентов. И мне было очень радостно видеть, что моя техника реально помогает им искать хорошие кадры. Да, конечно, не все поняли суть с первого раза, были ошибки. Но я увидел, как у меня на глазах люди изменили мышление, начали мыслить фотографически и, как результат, сразу получили очень интересные снимки.

В этих работах очень наглядно видна вся сила «техники семи элементов»: сначала найди в окружающем пейзаже вещи, которые будут по настоящему интересны и вызывать эмоции, и только потом думай о композиции, настройках и обработке. Без этой самой важной вещи стабильно снимать впечатляющие кадры без оглядки на погоду и условия не получится. Такой подход к съемке я называю осознанным.

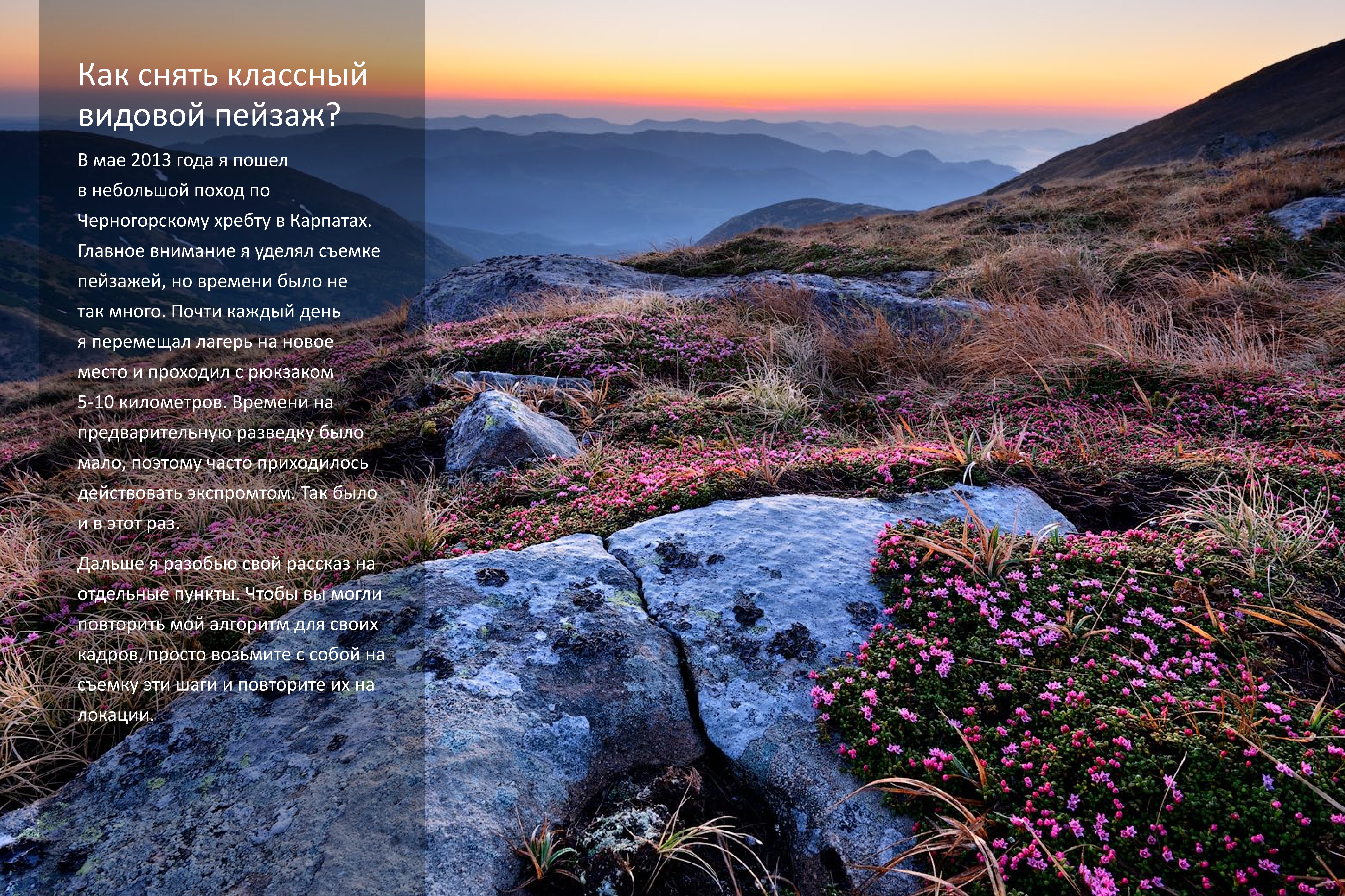
Ну что же, сейчас мы с вами хорошо понимаем теорию. А что делать с практикой? Как реально использовать мою систему? Сейчас мы возьмем два абсолютно разных кадра и пошагово пройдемся по главным этапам их создания. Это позволит нам окончательно разобраться с техникой и закрыть все оставшиеся вопросы.

Как снять классный видовой пейзаж?

В мае 2013 года я пошел в небольшой поход по Черногорскому хребту в Карпатах. Главное внимание я уделял съемке пейзажей, но времени было не так много. Почти каждый день я перемещал лагерь на новое место и проходил с рюкзаком 5-10 километров. Времени на предварительную разведку было мало, поэтому часто приходилось действовать экспромтом. Так было и в этот раз.

Дальше я разобью свой рассказ на отдельные пункты. Чтобы вы могли повторить мой алгоритм для своих кадров, просто возьмите с собой на съемку эти шаги и повторите их на локации.

1. Куда бежать?

Было раннее утро. Я пришел на новое место накануне вечером, страшно устал и не успел осмотреться. Очень быстро стемнело и я предпочел хорошенько отдохнуть, чтобы проснуться рано утром и попробовать поймать первый фотографический элемент: хороший свет!

Я проснулся примерно за час до рассвета, быстро собрался и начал думать, куда идти на съемку. Я определил направление рассвета по компасу, развернулся в эту сторону и понял, что моя палатка стоит во впадине. И вид на восход солнца мне загораживает невысокий холм. Моим первым решением было подняться на этот холм, чтобы смотреть на пейзаж сверху-вниз.

Итак, шаг № 1: найти место, откуда открывается панорама на окружающий пейзаж в сторону рассвета.

2. Когда начинать снимать?

Минут за 10 я поднялся на холм и увидел великолепный вид на соседние горные хребты. До восхода солнца оставалось минут 30-40. Небо уже загорелось красивым розовым светом и можно было начинать снимать. По опыту я знал, что сумеречное освещение — идеально для спокойных, созерцательных, порой, мистических кадров. Такой свет прекрасно задает настроение в кадре и заставляет зрителей испытывать эмоции при просмотре.

Шаг № 2: главное не опоздать и начать съемку минут за 30 до рассвета. В это время даже не самые выдающиеся по композиции кадры выглядят нереально!

3. Что снимать?

Я понимал, что терять время нельзя, свет очень быстро меняется, и нужно поскорее найти первый кадр. Я знал, что в 99% классных видовых пейзажах всегда присутствует очень крутой передний план. Мне срочно нужен был именно такой! Я осмотрелся по сторонам и увидел неподалеку небольшую поляну красивых розовых цветов. Эти поляны были повсюду. Но та, за которую зацепился взгляд была особенная. Внутри островка из цветов торчал плоский камень. Я сразу понял, что передо мной еще один фотографический элемент: контраст! Мертвый и холодный камень в окружении живых и ярких цветов. То, что нужно!

Шаг № 3: в дополнение к атмосферному свету и красивому виду нужно найти передний план. Здесь на помощь приходят фотографические элементы. Чаще всего: линии, форма, ритм, контраст. Посмотрите на следующей странице несколько примеров хороших передних планов.

4. Как построить композицию?

Только теперь я понял, каким будет мой кадр: атмосферный свет + красивый вид на среднем/дальнем планах + контраст на выразительном переднем плане. Пора доставать камеру с широкоугольным объективом. Я подошел поближе к заинтересовавшему меня камню и через видоискатель начал смотреть, как он выглядит на широком угле, как он меняется в зависимости от ракурса. В этот момент я перестал воспринимать объекты, как реальные элементы пейзажа и начал смотреть на фото, как на картинку. Я видел набор линий, форм, цветовых пятен. И пытался разместить все это в границах кадрах, как художник, рисующий линии на картине с нуля. На художественных полотнах не бывает случайных вещей, каждая деталь выверена. Я старался компоновать кадр так же.

Я воспользовался одной из классических композиционных схем размещения объектов в кадре: треугольник. Камень и цветы занимали весь передний план, создавая какое-то подобие дуги, выгнутой вперед. Это создавало эффект глубины и заставляло переводить взгляд на дальние горы.

Шаг № 4: построение хорошей композиции. Для этого нужно оставить в кадре только те фотографические элементы, которые были найдены ранее, и избавиться от всего, что мешало бы смотреть на них. Так вы сосредоточите внимание зрителя на самых главных вещах. Для выстраивания итоговой композицию можно воспользоваться одной из пяти классических композиционных схем для видового пейзажа.

Треугольник

Слоеный пирог

Главный герой

Стрела

Изгиб

5. Какие настройки выставить на камере?

Я поставил камеру на штатив. Мне очень нравилось то, что я вижу в видоискателе. Кадр получался идеальным! Осталось только грамотно снять сюжет технически, чтобы все было резко, без шумов, с правильной экспозицией. Для 90% видовых кадров, снятых на широкий угол работают настройки, которые я сам называю «волшебными».

Я перевел камеру в режим съемки «приоритет диафрагмы» (A или Av). Чтобы получить большую глубину резкости я выставил диафрагму f/16 и сфокусировался на дальнюю границу камня примерно в 1,5 метров от меня. Чтобы избежать шумов я выставил ISO100. Чтобы не ошибиться с экспозицией я сделал несколько дублей. Первый — с нулевой экспокоррекцией. И еще два с поправкой экспозиции +2 стопа и −2 стопа. Так я обезопасил себя от возможной потери деталей в тенях и светах. Конечно же я снимал в RAW, так как этот формат содержит всю информацию с матрицы камеры. И затем я смогу вытащить из исходника даже те детали, которые прячутся в глубоких тенях.

Шаг № 5: после того, как кадр выстроен, сфокусироваться на 1,5-2 метра от себя (вручную или автофокусом) и выставить «волшебные» настройки (режим A, f/16, ISO100). Если передний план получается темным или выбиваются детали в небе, не забыть сделать пару дополнительных дублей с экспокоррекцией +/- 2 стопа (для этого удобно использовать функцию брекетинга экспозиции в вашей камере).

6. До какого времени продолжать съемки?

После того, как я сделал первый кадр я продолжил гулять по тому же холму. Далеко не ходил, искал другие передние планы, обращал внимание на то, что может быть фотографическим элементом. Самое классное было в том, что просто проснувшись утром и придя снимать на рассвете я уже автоматически получал очень важный элемент: свет. И если я находил хотя бы еще один сильный элемент в дополнение к этому, кадр получался как минимум хорошим. После того, как солнце встало я снимал еще около 1-1,5 часа. После чего очень довольный результатом вернулся в палатку готовить завтрак и пить чай.

Шаг № 6: продолжить съемку до 1-1,5 часа после рассвета. По максимуму использовать живой и атмосферный свет, который создает в кадре эмоции.

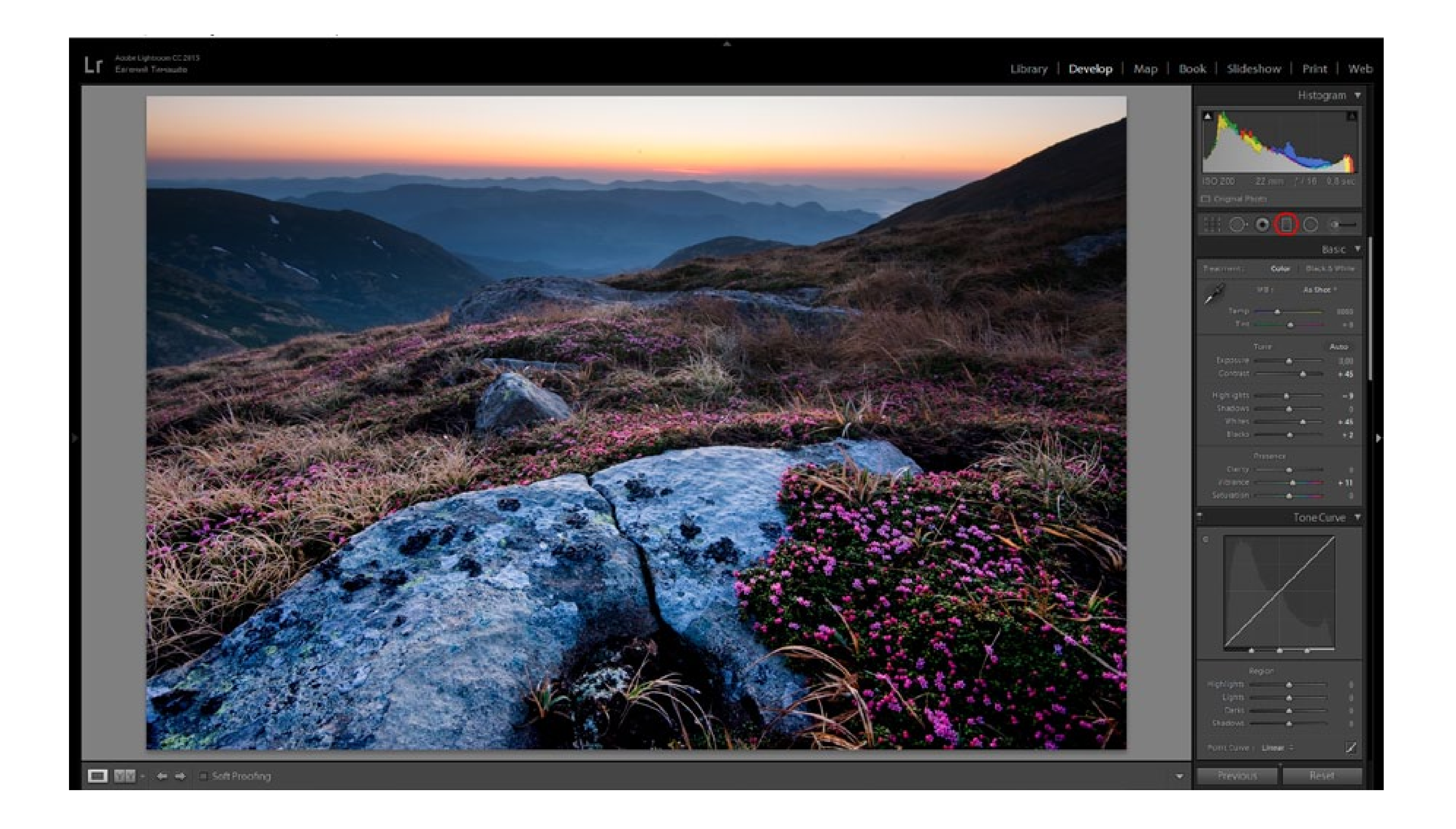
Несколько кадров, снятых тем же утром

7. Как потом обработать?

Вернувшись из похода домой я открыл папку с файлами и обнаружил, что ни один из сделанных дублей не получился идеальным. Один кадр был слишком темным, но в нем красиво смотрелось небо. Второй кадр был ни рыба, ни мясо. На третьем был хорошо виден передний план, но все что выше — просто ушло в белый пересвет.

Для дальнейшей работы я выбрал среднюю по яркости экспозицию. Загрузил файл в Lightroom, немного подкрутил базовые ползунки, поправил контраст. И, самое главное, добавил два цифровых градиентных фильтра: на небо и на передний план. Так я выровнял перепад яркости в кадре и получил хорошо проработанный снимок на всех планах.

Шаг № 7: использовать инструмент Graduated Filter в Lightroom, чтобы выровнять экспозицию фотографии. И поправить базовые настройки в панели Basic.

Как снять классный графический пейзажный кадр?

А что, если пейзаж будет не видовым, а графическим? Такие кадры тоже могут быть очень интересными и впечатляющими! Чтобы немного разбавить текст, я предлагаю сделать паузу и посмотреть небольшое видео о том, как создавался один из таких кадров. Этот ролик является небольшой частью моего онлайн-курса, о котором я два слова скажу чуть позже.

Нажмите на ссылку, чтобы посмотреть видео-ролик

Хотите больше примеров? Переворачивайте страницу и читайте еще две истории из моей практики!

История 1: в Хибинах

Это был поход. Точнее, фотопоход. Взрослые люди нагружают себя 30–килограммовыми рюкзаками, навешивают на себя еще килограммов 5–10 фототехники и идут со всем этим на пару недель в горы, подальше от цивилизации. В этот раз мы отправились в Хибины. Это горный массив на севере России, немного не доезжая до Мурманска.

Мой сегодняшний рассказ не о том, как это было тяжело, весело и романтично. Я расскажу вам о том, как мне удалось привезти из этого похода несколько необычных фотографий. И о моей системе, которая помогает находить такие снимки в любой поездке, вне зависимости от погоды и других условий.

Стояла осень. Мы специально подгадывали время, чтобы застать момент самых ярких осенних красок. В этот день у нас был долгий переход через перевал. После обеда мы спустились в долину реки Малая Белая и поставили лагерь. Наконец-то можно бросить тяжелые вещи, немного отдохнуть и идти гулять с камерой. Наступило время фотографии!

До заката было еще далеко. Светило яркое солнце, вокруг все сияло желтым цветом. Консервативный подход к пейзажной фотографии в такой ситуации диктует: подождать и потратить время на разведку местности. Лучший свет всегда ближе к закату: низкие косые лучи, не такое жесткое освещение, больше объема и деталей. Вот я и гулял, присматривал видовые точки и передние планы для того, чтобы знать что делать в нужный момент.

Но мне не давала покоя одна мысль. Я видел красоту вокруг себя прямо сейчас! Почему я должен ждать закат? Могу ли я именно сейчас сделать интересный кадр, который будет вызывать эмоции, удивлять? А вдруг закат будет невыразительным? Прилетит какая-нибудь туча, все закроет и никакого волшебного света не будет вообще. Так бывает, и не редко!

Эти вопросы заставили меня выйти из классического рассветно/закатного режима съемки. Я решил искать кадры здесь и сейчас. А как там сложится с закатом — посмотрим, когда придет время.

Для подобных ситуаций, когда у меня нет очевидного кадра, нет грандиозного вида, я использую систему. Я назвал ее «Техника семи элементов». Она всегда выручает меня в сложный момент, так как позволяет быстро находить и выделять главные вещи в окружающем пейзаже. И затем, уже понимая, что именно я снимаю, выстраивать осознанную композицию и принимать правильные решения. Всего таких вещей семь: линии, формы, ритм, свет, контраст, пространство и момент. Подробнее о них — в конце статьи. А пока не отвлекаемся.

Итак, оглядевшись по сторонам, я понял, что больше всего меня впечатляют ярко-желтые краски осенней тундры. Не какие-то конкретные кустарники, камни или деревья. А вся эта палитра в целом. Как разные краски, словно акварель, смешиваются и плавно переходят из одного цвета в другой.

Я решил снимать пространство. Абстрактный кадр, где главным персонажем будет цвет и вот этот эффект акварели. Я достал телевик и стал прямо через видоискатель искать кусочки пейзажа, где все это проявляется максимально наглядно. Не отрывая глаза от видоискателя, я двигал камеру, менял фокусные расстояния, в реальном времени наблюдая, как меняется изображение. Этот способ здорово помогает мне абстрагироваться от реального пейзажа и переключиться на восприятие только того, что я вижу внутри границ кадра. Как будто я смотрю видео и пытаюсь нажать на паузу в самый красивый момент.

Я сделал несколько пристрелочных кадров и рассматривал их на экране камеры. Больше всего меня смущало то, что они получаются плоскими. Да, я снял абстракцию и краски, но получилось как-то обыденно и банально. Я огляделся по сторонам еще раз и… меня осенило. Я должен добавить в кадр еще один фотографический элемент — контраст!

Я отыскал глазами место, где часть сцены уже была в тени. За время моих поисков солнце слегка опустилось, свет менялся на глазах. Я решил разделить пространство кадра примерно пополам: половина — в тени, половина — на солнце. Осталось только найти подходящую диагональную границу света и тени. Это было не сложно. Я повторил свой прием с поиском лучшего кадра, не отрывая взгляда от видоискателя. В результате получился вот этот кадр.

Почему фотография получилась интересной?

Я не мыслил прямолинейно, видя в пейзаже только реальные объекты: камни, кусты и деревья.

Здесь использованы три фотографических элемента из моей системы: пространство, контраст и линия. Именно они и стали здесь главными. Их я имел в виду, когда выстраивал кадр.

В результате я привез домой снимок, понятный без слов, в котором есть настроение. А не «просто прикольный» набор камушков, кустов и деревьев.

Меня часто спрашивают: «Как тебе это удается?». Снимать не только очевидные рассветно/закатные виды, но находить вокруг что-то еще. Пусть не такое торжественное и захватывающее, как на закате. Но интересное, со своей спокойной красотой, изяществом. Я всегда отвечаю, что у меня есть система. Я точно знаю, из каких вещей состоит любой классный кадр.

Всего их семь, они могут быть внутри снимка в любых сочетаниях. И если я чувствую, что вокруг есть что-то красивое, трогающее мои чувства, я всегда могу могу точно сказать, что именно в этом пейзаже главное. Это всегда что-то из этих семи элементов. А дальше, я просто начинаю снимать не деревья, озера, дороги, камни. Я снимаю линии, формы, ритмы, контрасты, свет, пространство или ловлю момент. В этом ключ!

«Техника семи элементов» помогает мне находить, например, вот такие кадры. При этом рассветно/закатная классика тоже никуда не девается. Если есть свет или интересные условия, с удовольствием снимаю и видовые кадры тоже.

История 2: на Ладоге

Я приехал на Ладожское озеро на несколько дней. Взял лодку и плавал по шхерам, осматривал небольшие острова, присматривал кадры. Как любой пейзажный фотограф я всегда надеюсь на красивый свет. Если в придачу к нему удается найти отличный вид — дело в шляпе. Кадр получается наполненный атмосферой и эмоциями. Это то, что нужно, чтобы зрителям он понравился.

Однако погода не радовала. Плотные облака не пропускали солнечный свет. Было безнадежно пасмурно. И прогноз на ближайшие дни не обнадеживал. В таких ситуациях большинство фотографов расстраивается и начинает пенять на невезение. Но у меня были другие планы на этот счет.

Несмотря на то, что с хорошим светом не ладилось, я все равно видел вокруг себя красоту. Красивейшие камни и скалы, зеркальная гладь озера, чарующая тишина! Я точно знал, что не уеду без отличных снимков.

Для начала я просто расслабился. Нужно время, чтобы перейти из жесткого городского ритма в состояние, в котором ты способен смотреть на природу фотографическим взглядом и видеть больше других. Я на какое-то время вообще забыл о фотографии, просто гулял, смотрел вдаль, старался успокоиться и почувствовать атмосферу места. Ключевой момент на этом этапе — не требовать от себя вообще никаких кадров. Они появятся сами, чуть позже.

В какой-то момент я начал замечать больше деталей. Я понял, что мне нравятся не просто камни сами по себе, а причудливые узоры из трещин на них. Меня удивляло то, как острова торчат из воды, и как на их каменных поверхностях, вдруг, растут высокие деревья. Я еще не видел конкретных кадров, но я понял, что пора их искать. Сейчас самое правильное состояние.

Я продолжал гулять по островам, но теперь я начал обращать внимание на те вещи, из которых могут получиться хорошие снимки. В моей системе таких вещей всего семь: линии, формы, ритм, свет, контраст, пространство и момент. Подробнее о системе я расскажу в конце статьи, а пока не отвлекаемся.

Свет и момент (мимолетные явления: радуги, полярные сияния, штормы и т.д.) я отбросил сразу из-за описанных выше погодных условий. Но у меня оставалось еще целых пять элементов! Я начал обращать внимание на выразительные трещины на камнях. Если из них получались интересные формы и линии, я доставал камеру и смотрел на них через видоискатель. Также я смотрел на контраст между движущейся водой и неподвижными камнями. Появилась мысль попробовать снять кадр на длинной выдержке, чтобы убрать рябь с воды и, тем самым, подчеркнуть его еще сильнее.

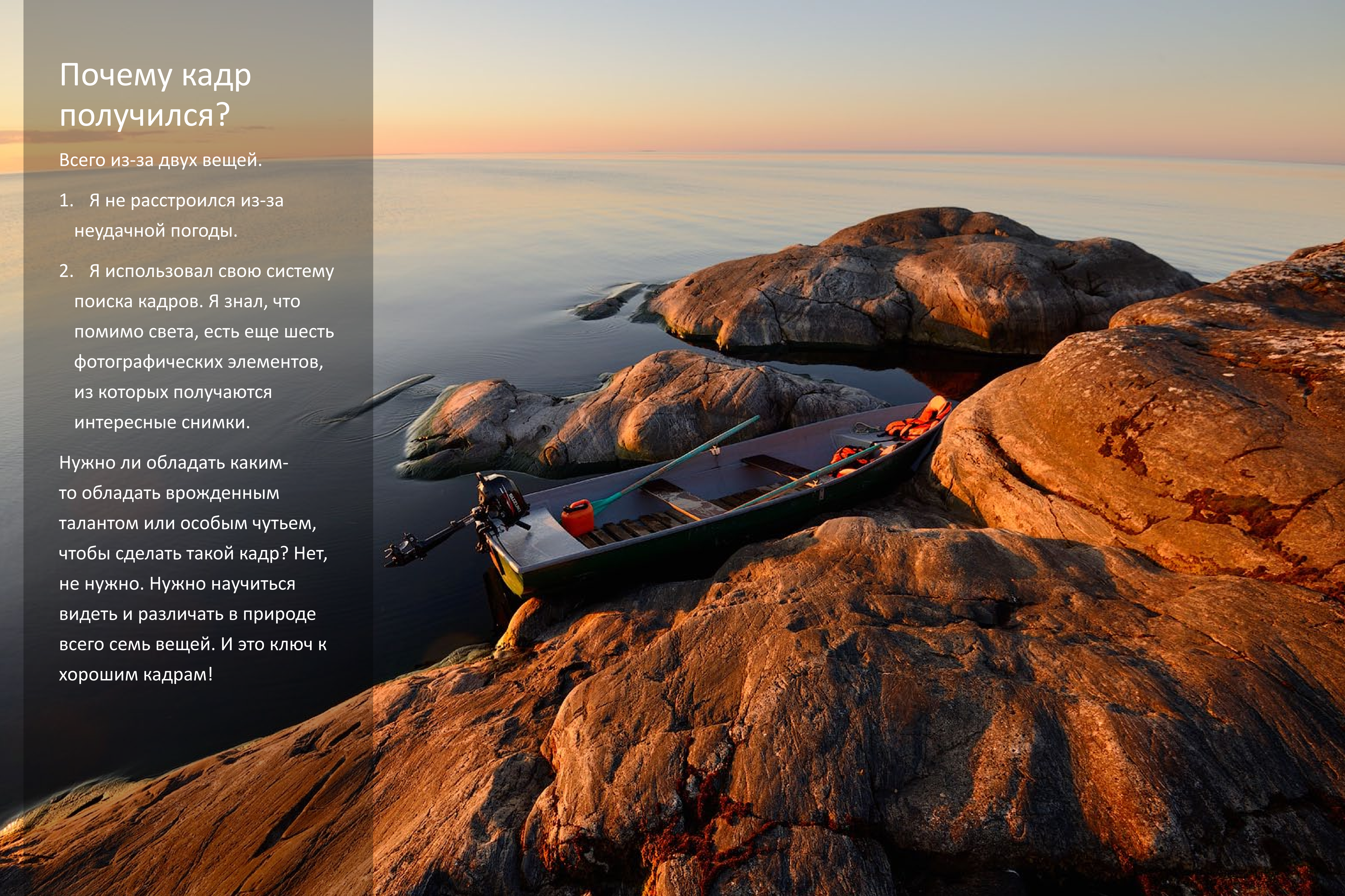
В конце-концов, я вышел на место, где сделана эта фотография. Я сразу увидел эту форму в виде кленового листа, и понял, что здесь точно что-то получится. Сильная форма! Я нашел фотографический элемент, от которого можно отталкиваться. Это и есть мой главный герой кадра.

Дальше, все решения были подчинены только одному: снять эту форму максимально выразительно и интересно. Я достал фотоаппарат, включил режим LiveView и начал ходить вокруг моего «героя», не спуская глаз с экрана. Так я в реально времени мог видеть, как меняется изображение, как меняется форма. Мне нравилась абстрактность, которая получалась сама собой, потому что в кадре не было ничего, что намекало бы на реальные размеры объектов. Мне также нравился контраст между синей водой в луже и серыми скалами вокруг. Он подчеркивал форму еще сильнее.

В итоге я остановился на очень простой композиции. Я поместил найденную форму в центр, стараясь сделать так, чтобы она заняла большую часть кадра и у меня не оставалось «мертвых зон». Я сосредоточил все внимание на главном объекте съемки. Пока я всем этим занимался, мне немного повезло. Буквально на минуту в узкую щелочку между горизонтом и облаками выглянуло утреннее солнце. Нижняя часть облачности стала желто-оранжевой и холодная мистика кадра сменилась на что-то более доброе.

Так у меня в фотографии соединились три из семи возможных фотографических элемента: форма, контраст и свет.

Почему кадр получился?

Всего из-за двух вещей.

1. Я не расстроился из-за неудачной погоды.
2. Я использовал свою систему поиска кадров. Я знал, что помимо света, есть еще шесть фотографических элементов, из которых получаются интересные снимки.

Нужно ли обладать каким-то обладать врожденным талантом или особым чутьем, чтобы сделать такой кадр? Нет, не нужно. Нужно научиться видеть и различать в природе всего семь вещей. И это ключ к хорошим кадрам!

Пора действовать!

Итак, теперь когда у вас в руках есть все, что нужно, пришло время действовать. Не ждать идеальных условий, отпуска. Не нужно «подкопить». Действовать нужно прямо сейчас, пока есть вспышка вдохновения и заряд сделать что-то для себя новое и крутое. Я действовал по этому принципу практически с первого дня занятий фотографией и это работало всегда! Использовал то, что есть, а если чего-то не было, то покупал за те деньги, что мог себе позволить. Мой первый широкоугольный объектив стоил 5000 рублей, он ужасно мылил и загибал горизонт, но с ним я мог делать то, что мне нравилось: снимать классные кадры! До того, как я попал в место своей мечты, горы Хуаньшань в Китае, я не ждал пока все будет идеально и снимал в Крыму, Карпатах, куда мог добраться за одну ночь в поезде.

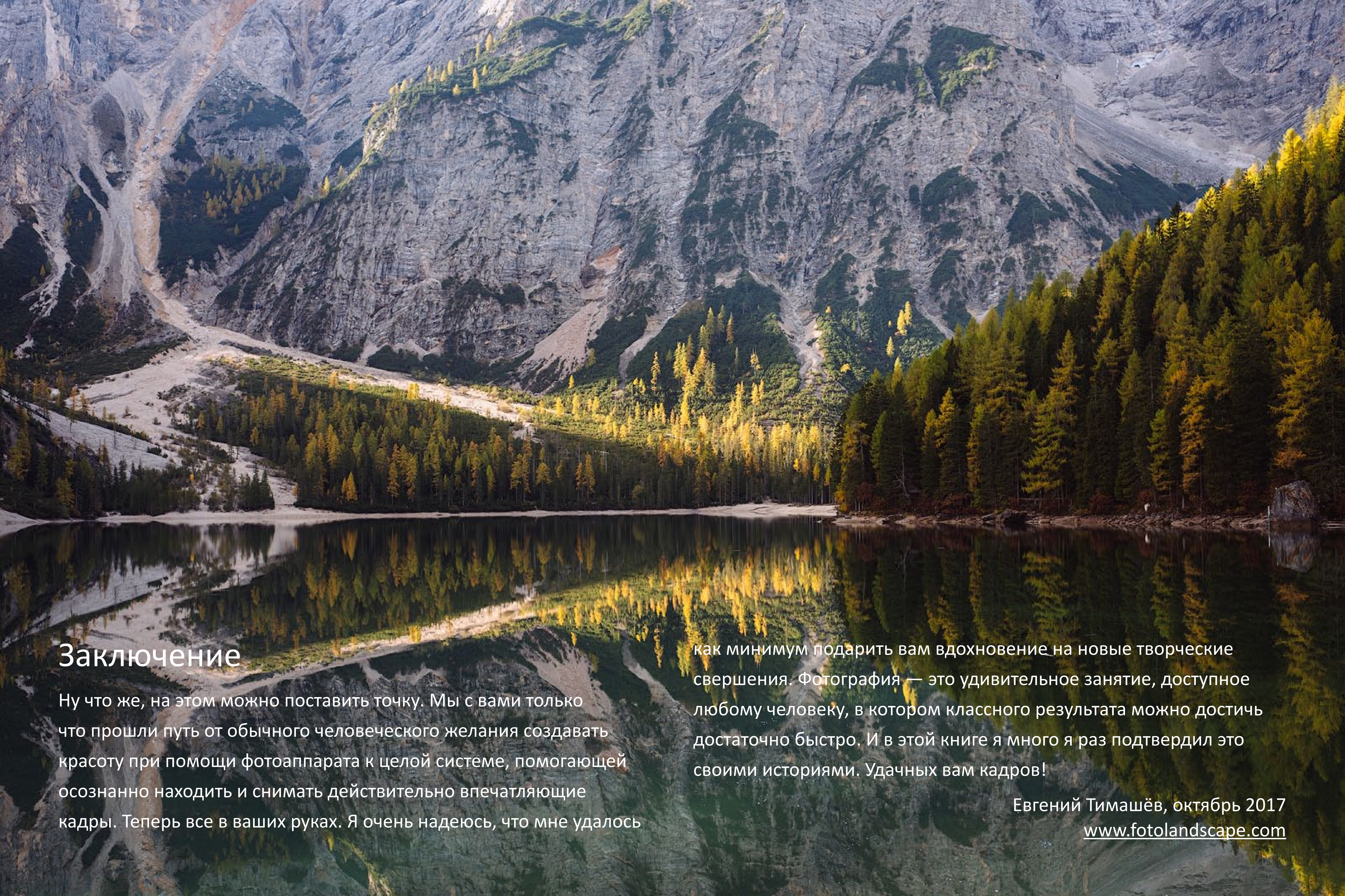

Поступайте также! Если у вас есть всего один день — отлично! Смотрите на фотосайтах те места, в которые можно добраться за пару часов на машине или электричке. Берите камеру и вперед к кадрам! Неважно, какой прогноз. Можно искать графику, можно искать видовые снимки. Берите готовые композиционные схемы из моих писем и пробуйте. Этот подход проверен мною лично и многими моими студентами. Я уверен, что если получилось у нас, то получится и у вас.

Конечно, в поисках кадров по «технике семи элементов» есть нюансы, которые невозможно описать в нескольких письмах. Помимо этого сильный кадр — это и еще и другие навыки. Нужно уметь искать интересные места, строить композицию, снимать технически грамотно, разумно обрабатывать.

Если вам интересны и все эти темы тоже, у меня есть новость, которая может быть вам интересна. «Техника семи элементов» — это всего-лишь часть моего продвинутого курса по созданию впечатляющих пейзажных кадров, который называется «Живой пейзаж». Пройти этот курс можно в режиме онлайн из любой точки мира.

Я создавал этот курс для тех, кто хочет научиться находить классные пейзажные кадры без лишних затрат на продвинутую фототехнику, бесконечных мечтаний об идеальных местах. Чтобы узнать дополнительные подробности о курсе, нажмите на ссылку ниже.

Заключение

Ну что же, на этом можно поставить точку. Мы с вами только что прошли путь от обычного человеческого желания создавать красоту при помощи фотоаппарата к целой системе, помогающей осознанно находить и снимать действительно впечатляющие кадры. Теперь все в ваших руках. Я очень надеюсь, что мне удалось как минимум подарить вам вдохновение на новые творческие свершения. Фотография — это удивительное занятие, доступное любому человеку, в котором классного результата можно достичь достаточно быстро. И в этой книге я много я раз подтвердил это своими историями. Удачных вам кадров!

Евгений Тимашёв, октябрь 2017
www.fotolandscape.com

КАК СНЯТЬ КЛАССНЫЙ ПЕЙЗАЖНЫЙ КАДР?